

Программа модуля «Контент-Продюсирование»

для образовательной программы «Искусство и дизайн»
направления подготовки 50.06.01 Искусствоведение
уровень: аспирантура

Авторы программы:

Алябьева Л.А., к. филол.н., доцент

Фадеева Т.Е., к. искусствоведения, ст. преподаватель

Согласовано: Академический совет аспирантской школы по искусству и дизайну
«12» октября 2018 г. № протокола 10

Москва — 2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчика программы.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа модуля устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, профилю «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов.

Программа модуля разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки кадров высшей квалификации 50.06.01 «Искусствоведение»
- Учебным планом по образовательной программе, утвержденным в 2017 г.

Цели освоения дисциплины

Цель модуля «Контент-Продюсирование» – формирование у аспирантов четкого представления о различных художественных и исследовательских стратегиях, а также практическое освоение этих стратегий в проектной работе и их реализация – создание разноплановых продуктов (конкретных проектных воплощений в соответствующих средах). Наряду с традиционным академическим блоком дисциплин, ориентированных на собственно исследовательскую работу и написание диссертации, Аспирантская школа по искусству и дизайну предлагает к изучению в рамках модуля «Контент-Продюсирование» проектных курсов, нацеленных на формирование у аспирантов практических прикладных навыков. В рамках модуля «Контент-Продюсирование» аспиранты знакомятся с принципами работы над проектом (по выбору) и в процессе прохождения учебных курсов воплощают свои замыслы в конкретные решения.

В процессе обучения аспиранты познакомятся с исследовательским инструментарием, что позволит им получить уникальный опыт разработки персональных проектов и посмотреть на собственную исследовательскую работу с точки зрения прикладного использования.

Аспирантам будут предложены на выбор: на 1-м году обучения – создание издательского проекта или мультимедийного проекта (дисциплины по выбору, необходимо выбрать 1 из 2-х); на 2-м году обучения – разработка онлайн-курса на основе диссертационного исследования, разработка кураторского проекта или визуального исследования (дисциплины по выбору, необходимо выбрать 2 из 3-х).

В работе над каждым из проектов (соответствующим по своей тематике заявленной аспирантом теме исследования) аспирант получает возможность проанализировать материал своего исследования, исходя из задачи его визуализации и структурирования материала для решения исследовательских и/или образовательных задач.

Для каждого из курсов будет предложен специализированный подход, в соответствии с которым акцент будет сделан на выразительные и технические аспекты выбранной аспирантом проектной деятельности.

При этом для курсов в рамках модуля «Контент-Продюсирование» общими являются процедуры, связанные с концептуализацией контента аспиранты:

- **освоят** различные модели концептуализации и принципами сборки разнопланового контента (визуального, аудиального и т.д.),
- **научатся** оценивать потенциал разнопланового контента и выбирать оптимальный алгоритм его структурирования, тщательно отбирать материал,

- **получат навыки** воплощения своих замыслов в конкретное решение проекта.

Материальным обеспечением данного модуля станут существующие в Школе дизайна НИУ ВШЭ мастерские и компьютерные классы (где каждый компьютер имеет специализированное программное обеспечение для решения творческих задач).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Подробнее о компетенциях обучающегося, формируемых в результате освоения дисциплины «Контент-Продюсирование» см. в соответствующих программах курсов, а именно:

- Блок 1. Издательский проект
- Блок 2. Мультимедийный проект
- Блок 3. Разработка он-лайн курса
- Блок 4. Кураторский проект
- Блок 5. Визуальное исследование

Место модуля в структуре образовательной программы

Модуль «Контент-Продюсирование» относится к вариативной части, изучаемой на первом и втором годах обучения. Курсы по выбору.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде;
- владеть английским языком на уровне не ниже B1 по Общеввропейской шкале.

Порядок формирования оценок по модулю

Аспирантам предложены на выбор: на 1-м году обучения – создание издательского проекта/мультимедийного проекта (1 из 2-х); на 2-м году обучения – разработка онлайн-курса на основе диссертационного исследования/разработка кураторского проекта/исследования (2 из 3-х).

Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое оценок за 3 дисциплины выбранные аспирантом дисциплины на первом и втором годах обучения.

Таким образом, **итоговая отметка** за модуль «Контент-Продюсирование» учитывает результаты аспиранта следующим образом:

$$O_{\text{экзамен}} = (O_{1\text{дис.}} + O_{2\text{дис.}} + O_{3\text{дис.}})/3$$

Содержание модуля

Модуль "Контент-Продюсирование"

Дисциплины по выбору (1 из 2)

Блок 1. Издательский проект

1.1 Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «*Издательский проект*» является формирование у аспирантов творческих и технологических навыков производства и продюсирования контента (визуального, аудиального и т.д.) для медиа и креативных индустрий, создания мультимедийных проектов.

Задачи дисциплины

- Формирование представления о принципах контент-продюсирования;
- владение правилами визуальной культуры; получение представления об устройстве визуализации данных; поиск и обработка фото/изображений, выстраивание коммуникации с контрагентами;
- планирование работы над текстом; постановка правильных вопросов к тексту, исходя из задач проекта и аудитории, превращение данных в историю;
- развитие навыков анализа конкретных ситуаций, складывающихся в процессе продюсирования контента (визуального, аудиального и т.д.) для медиа и креативных индустрий.

1.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

Знать

- модели сборки разнопланового содержимого;
- законы восприятия многостраничных изданий;
- этапы создания многостраничных изданий.

Уметь

- оценивать потенциал контента;
- выбирать оптимальный алгоритм структурного сочетания материалов;
- воплощать свои замыслы в конкретные композиционные решения;
- работать в группе с разными видами организации рабочих отношений и иерархических связей.

Иметь навыки (приобрести опыт)

- анализа композиционного устройства объекта;
- работы с визуальным контентом (подбор материала, структурирование);
- сочетания визуального и вербального материала на разных уровнях;
- представления и защиты результатов своей работы.

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные при— знаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы	УК-2	Демонстрирует способность анализировать имеющийся материал и переосмысливать его в свете новой проблематики	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования	УК-3	Демонстрирует способность выбирать релевантные изучаемому предмету методы и стратегии исследований	Семинарские занятия
Способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения	УК-5	Обнаруживает аналитические способности, позволяющие грамотно обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	УК-6	Демонстрирует способность говорить с российскими и зарубежными коллегами на едином профессиональном языке	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках	УК-7	Демонстрирует способность работать как с отечественными, так и с зарубежными исследовательскими коллективами, используя свое знание иностранных языков, а также современные системы связи	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в соответствующей профессиональной области, в том числе с использованием адекватных информационно-коммуникационных технологий	ОПК-1	Ориентируется в соответствующей профессиональной области и обнаруживает способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в том числе с использованием адекватных информационно-коммуникационных технологий	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах
Готовность организовать работу исследовательского коллектива	ОПК-3	Демонстрирует навыки и умения, позволяющие организовать работу исследовательского коллектива.	Проблемные семинары, тематические дискуссии

Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности	ОПК-7	Обнаруживает способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства.	ПК-1	Демонстрирует способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах
Способность осуществлять анализ на основе работы с произведениями искусства, включая дизайн, и историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек.	ПК-4	Умеет анализировать произведения искусства, включая дизайн, работать с историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Способность критически оценивать собственные результаты в контексте результатов современных исследований в области истории и теории искусства, культуры и гуманитарного знания	ПК-5	Обнаруживает способность критической оценки полученных результатов исследований в области истории и теории искусства, культуры и гуманитарного знания	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность адаптировать и обобщать результаты современных исследований (визуальных и текстовых) для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения	ПК-8	Обнаруживает умение обобщать результаты исследований для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (курсы по выбору), изучаемой на первом году обучения.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде;
- владеть английским языком на уровне не ниже В1 по Общеввропейской шкале.

1.4 Формы контроля знаний аспирантов

Тип контроля	Форма контроля	Модуль	Параметры
--------------	----------------	--------	-----------

Промежуточный	Презентация проекта	2	Из презентации должны быть понятны масштаб, объем, тип и/или особенности конструкции, материальные особенности и система рубрикации издания, его структуры либо принцип устройства сайта.
Промежуточный	Демонстрация полной сборки контента	3	Полностью собранный и структурированный текстовой и иллюстративный материал для книги, каталога, сайта и т.п.
Итоговый	Сдача проекта	4	Презентация из 15 слайдов. Полностью собранный и структурированный текстовой и иллюстративный материал для книги, каталога, сайта и т.п. Готовая книга, каталог, сайт и т.п., созданный совместно с дизайнером (на физическом носителе/в электронном виде (если это сайт)).

1.5 Критерии оценки знаний, навыков

Каждый этап работы над проектом завершается результатом, который можно оценить: презентация (1), полная сборка контента (2), готовый продукт (3). Последняя оценка – итоговая, две другие носят промежуточный характер.

Текущий контроль в рамках курса не предусмотрен.

Промежуточный контроль в рамках курса проводится в форме презентации проекта (1) и демонстрации полной сборки контента (полностью собранного и структурированный текстовой и иллюстративный материал) (2).

Форма проведения испытания: презентация из 15 слайдов.

К моменту презентации аспирант предоставляет полностью собранный и структурированный текстовой и иллюстративный материал для книги, каталога, сайта и т.п.

Каждый этап работы завершается результатом, который можно оценить согласно следующим **критериям:**

1. Убедительность замысла.
2. Качество сбора и структурирования материала.
3. Общий художественный и содержательный уровень итогового проекта.

Требования к презентации:

Задача презентации – дать зрителю полное представление о проекте. Из презентации должны быть понятны масштаб, объем, тип и/или особенности конструкции, материальные особенности и система рубрикации издания, его структуры либо принцип устройства сайта.

Презентация должна содержать 15 слайдов.

Продолжительность испытания: устная презентация длится 10-20 минут.

Итоговый контроль знаний проводится в форме презентации готового продукта (на физическом или электронном носителе).

Требования к качеству изображений:

Допускается использование изображений только полиграфического качества (разрешение 300 dpi для цветных и монохромных иллюстраций, 1200 dpi для битмапа).

Оценка каждого этапа работы над проектом (баллы): каждый этап работы над проектом оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

За каждый из этапов работы над проектом выставляется отдельная отметка, для того, чтобы у аспиранта сформировалось более четкое представление об аспектах, требующих доработки. Общая отметка за данный вид работы формируется как среднеарифметическая (общая сумма баллов делится на 3 по числу этапов). Максимальный балл 10.

1.6 Критерии оценивания

	Баллы
Материал хорошо структурирован, изображения предоставлены в высоком качестве, общий уровень проекта (художественный и содержательный) высокий, поскольку замысел убедителен, проблематика актуальна, исследовательский вопрос обуславливает структуру работы, визуальный ряд логичен и соответствует замыслу.	8-10
Материал достаточно хорошо структурирован, изображения предоставлены в высоком качестве, общий уровень проекта (художественный и содержательный) достаточно высок, поскольку замысел убедителен, проблематика актуальна,	6-7

исследовательский вопрос обуславливает структуру работы, визуальный ряд логичен и соответствует замыслу. Присутствуют незначительные замечания по оформлению и содержанию.	
Материал недостаточно структурирован, изображения предоставлены в среднем и низком качестве, общий уровень проекта (художественный и содержательный) нельзя назвать высоким, поскольку замысел неубедителен, исследовательский вопрос не обуславливает структуру, визуальный ряд не всегда логичен и не соответствует замыслу. Допущены существенные фактологические, структурные ошибки, присутствуют значительные недочеты по оформлению.	4-5
Результат по одному или по всем трем параметрам отсутствует (нет презентации/ нет полностью собранного и структурированного текстового и иллюстративного материала для книги, каталога, сайта и т.п./ нет продукта (готовой книги, каталога, сайта и т.п., созданного совместно с дизайнером)).	0-3

1.7 Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое оценок презентации, предоставленного материала и готового продукта.

Таким образом, **итоговая отметка** за курс учитывает результаты аспиранта следующим образом:

$$O_{\text{экзамен}} = (O_{\text{презентация}} + O_{\text{готовая сборка}} + O_{\text{продукт}}) / 3$$

1.8 Содержание дисциплины

Тема 1. Ряд и порядок: логика

Понятия рода и вида, главное и акцессорное. Что укладывается в категорию, а что из нее выпадает.

Практика. Упражнение: Разложить имеющиеся карточки по логическим рядам. Объяснить свое решение.

Тема 2. Способы обобщений. Измерения логики

Обобщение – продукт мыслительной деятельности, форма отражения общих признаков и качеств явлений действительности.

Практика. Упражнение: Сгруппировать объекты по прямой, аналитической, ассоциативной логике.

Тема 3. Ряд и порядок: драматургия

Практика. Упражнение: Выстроить ряд объектов, применив композиционное правило (кульминация, интрига, саспенс и т.д.)

Тема 4. Иерархия

Иерархическая организация — структура с вертикальной формой управления; пирамида, каждым уровнем которой управляет более высокий уровень. Практика. Упражнение: Выбранные предметы построить по принципу логического подчинения.

Тема 5. Приоритеты и акценты. Смысловые доминанты

Эмоционально-смысловая **доминанта** текста — комплекс **когнитивных** и эмотивных эталонов, характерных для определённого типа личности и служащих психической основой метафоризации и вербализации картины мира в том или ином художественном тексте (литературном произведении).

Практика. Упражнение 1: Расположить предметы по принципу «от более важного к менее важному»

Упражнение 2: Изменить в пространстве степень важности и заметности разных элементов

Тема 6. Принципы объединения материала

Объединение по проблемному принципу, тематическому, историко-хронологическому и т.д.

Практика. Разбор проектов аспирантов.

Тема 7. Алгоритм: правила и рисунки

Креолизованный текст — **текст**, фактура которого состоит из двух разнородных частей: вербальной (языковой/речевой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный **язык**). Примеры креолизованных текстов — тексты **рекламы**, **комиксы**, афиши, **плакаты**.

Практика. Разбор проектов аспирантов.

Тема 8. Лейтмотив (постоянно применяемый, акцентируемый прием). Брендинг в стиле

Лейтмотив. Это заимствованное из немецкого языка (leitmotiv) слово означает (фигурально) основную мысль произведения, идею, которую автор неоднократно повторяет и подчеркивает. Рефрен.

Практика. Разбор проектов аспирантов

Тема 9. Драматургия проекта. Сюжетная подача материала

Искусство рассказчика. Сторителлинг — метод донесения нужной информации, активизация эмоциональной составляющей, чувственного восприятия.

Информационные свойства словесного результата связаны с его эмоциональным и смысловым значением. Абстрагирование. Схемоид и схема.

Тема 10. Нейминг. Заголовок, название рубрики, лид, подпись

Что такое нейминг и почему это важно. Понятие заголовка. Название рубрики в контексте системной организации текста. Что такое лид и как он составляется. Подпись — какую информацию она должна в себе заключать.

Тема 11. Пружины истории

Темпоритм. Интонация и ее инструменты.

Тема 12. Принципы композиции и монтажа

Принципы объединения материала. Привычное с непривычной стороны. Опорные точки сценария: интрига, усиление, саспенс. Кульминация. Катарсис. Финал.

Тема 13. Издательские проекты и эффективная коммуникация

Издательские процессы как система. Бизнес-план проекта.

Тема 14. Маркетинговые параметры проекта

Заказное, дотационное, коммерческое издание. Себестоимость проекта и ее формулы. Категории издательских процессов. Очистка прав, редакторские процессы, верстка, препресс.

Тема 15. Последовательные и параллельные издательские процессы

Тайм-менеджмент. График и команда.

Тема 16. Предмет и значение эффективных коммуникаций

Психология клиента. Психология художника. Сценарии и риски. Какой я контрагент. Уровни общения. Роли, которые нами управляют. Требовательное аудирование. Основы требовательного слушания в работе с заказчиком.

1.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

Мильчин А. Е. О редактировании и редакторах: антологический сборник-хрестоматия: выдержки из статей, рассказов, фельетонов, писем, книг. М.: Новое литературное обозрение, 2013

Ивин А.А. Логика. Учебник для гуманитарных факультетов. М.: ФАИР-ПРЕСС, 1999.

Дополнительная литература

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007.

Выготский Л. Психология искусства. Анализ эстетической реакции. М.: «Издательство АСТ», 1998.

Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации 3-е изд., испр. и доп. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2014.

Прочая литература

Мильчин А. Е. Настольная книга издателя. Справочное пособие для редактора, технического редактора, верстальщика и художника. М.: Олимп, АСТ, 2005.

Казинс М. Человек смотрящий. М.: Азбука, 2018.

Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS Excel, MS Power Point
- Браузеры
- YouTube

1.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.

Блок 2. Мультимедийный проект

2.1 Цели освоения дисциплины

Целью курса «Мультимедийный проект» является освоение студентами базовых компетенций в области создания мультимедийных проектов с учетом уже существующих практик и подходов. Основным планируемым результатом прохождения курса является концептуализация и создание макета мультимедийного проекта, соответствующего по своей тематике заявленной аспирантом теме исследования. В работе над проектом курса автор получает возможность проанализировать материал своего исследования, исходя из задачи его визуализации и структурирования материала для решения исследовательских/образовательных задач.

Автор имеет возможность передать содержание основных положений своего диссертационного исследования в разных формах: текст, звук, изображение, видео, анимированная графика и т.д. Мультимедийный проект может быть реализован в форматах лонгрида (от англ. long read — «долгое чтение»), веб-документального проекта, мультимедийного путеводителя и прочих. Такие проекты характеризуются высокой степенью иммерсивности и интерактивности. Каждый из форматов отличается своей спецификой, которая будет подробно рассматриваться в рамках курса.

Задачи курса

- расширение знаний аспирантов о возможностях обработки графической информации, видео, аудио;
- формирование предметных знаний в области использования мультимедиа-технологий в научно-исследовательской работе;
- рассмотрение современных мультимедийных проектов в общем контексте развития гуманитарных наук и современных технологий.

2.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

Знать

- основные актуальные тенденции в области создания мультимедийных проектов;
- функциональные возможности современных программ, используемых для создания мультимедийных проектов;
- основные этапы создания мультимедийного продукта;
- методы структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы;
- основные подходы, применяемые при анализе визуальных сред.

Уметь

- анализировать мультимедийный контент и оценивать его потенциал;
- выбирать оптимальный алгоритм структурирования мультимедийного контента;
- воплощать свои замыслы в конкретное решение;

— работать в группе с разными видами организации рабочих отношений и иерархических связей.

Иметь навыки (приобрести опыт)

— сбора, обработки и структурирования графической, текстовой, видео- и звуковой информации;

— сочетания разнопланового материала на разных уровнях;

— представления и защиты результатов своей работы.

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:

Компетенция (указываются в соответствии с ОС НИУ ВШЭ)	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные при- знаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе в междисциплинарных областях.	УК-1	Способен взвешенно и критически оценивать актуальную проблематику дискурса; ориентируется в выборе наиболее эффективных стратегий междисциплинарного поиска.	Проблемные семинары, тематические дискуссии.
Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы.	УК-2	Демонстрирует способность анализировать имеющийся материал и переосмысливать его в свете новой проблематики.	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений.
Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.	ОПК-4	Демонстрирует способность говорить с аудиторией на едином профессиональном языке.	Семинарские занятия.
Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности	ОПК-7	Обнаруживает способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность адаптировать и обобщать результаты современных исследований (визуальных и текстовых) для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и	ПК-8	Демонстрирует способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства, а также передавать эти знания в научно-популярной	Семинарские занятия.

профессионального обучения.		форме.	
Способность ставить учебные цели и задачи, проектировать образовательные результаты и образовательную деятельность обучающихся, используя современные образовательные технологии, в области учебных дисциплин, соответствующих областям профессиональной деятельности.	ПК-9	Умеет анализировать произведения искусства, включая дизайн, работать с историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек, а также передавать эти знания в научно-популярной форме.	Проблемные семинары, тематические дискуссии.

2.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (курсы по выбору), изучаемой на втором году обучения.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде;
- владеть английским языком на уровне не ниже В1 по Общеввропейской шкале.

2.4 Формы контроля знаний аспирантов

Тип контроля	Форма контроля	Модуль	Параметры
Итоговый	Сдача проекта	4	Презентация проекта (устный доклад и электронная презентация). Предоставление сопроводительного текстового материала (концепции). Предоставление готового продукта (мультимедийный проект либо макет мультимедийного проекта) на электронном носителе.

2.5 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль в рамках курса не предусмотрен.

Промежуточный контроль в рамках курса не предусмотрен.

Итоговый контроль в рамках курса проходит в следующих формах:

- презентация проекта (устный доклад и электронная презентация (не менее 15 слайдов));
- предоставление сопроводительного текстового материала (с описанием концепции);
- предоставление готового продукта (мультимедийный проект либо макет мультимедийного проекта) на электронном носителе.

Мультимедийный проект представляет собой концептуально значимый компьютерный продукт (объединяющий текст, звук, видеоизображение, графическое изображение и анимацию (мультипликацию)), с выразительным, правильно смонтированным и логично структурированным контентом на электронном носителе, напрямую связанный с диссертационным исследованием аспиранта и транслирующий основные идеи диссертации в научной или научно-популярной форме.

Требования к презентации мультимедийного проекта

Задача презентации – дать зрителю полное представление о проекте. Презентация должна максимально конкретно разобрать структуру мультимедийного проекта и выявить его основную идею, а также его связь с темой диссертационного исследования.

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов.

Продолжительность испытания: устная презентация (доклад) длится 10-20 минут.

Требования к сопроводительному текстовому материалу мультимедийного проекта (концепции):

Концепция должна содержать объяснение аспиранта по поводу:

- актуальности выбранной темы проекта;
- как проект связан с темой диссертации и как помогает в работе над ней;
- описание алгоритма структурирования мультимедийного контента;
- цели и задачи, которые аспирант преследовал при работе над проектом;
- какие этапы аспирант прошел при работе над проектом;
- как проект соотносится с другими уже существующими (схожими) проектами, чем от них отличается.

Требования к готовому продукту (мультимедийный проект либо макет мультимедийного проекта)

Готовый мультимедийный проект – концептуально значимый компьютерный продукт с выразительным, правильно смонтированным и логично структурированным контентом на электронном носителе, соответствующий по своей тематике заявленной аспирантом теме исследования.

Критерии оценивания:

1. Убедительность замысла.
2. Качество сборки и структурирования материала.
3. Общий художественный и содержательный уровень итогового проекта.

Оценка каждого этапа работы над проектом (баллы): каждый этап работы над проектом (1) презентация, (2) описание концепции, (3) готовый продукт (мультимедийный проект либо макет мультимедийного проекта) оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

За каждый из этапов работы над проектом выставляется отдельная отметка, для того, чтобы у аспиранта сформировалось более четкое представление об аспектах, требующих доработки. Общая отметка за данный вид работы формируется как среднеарифметическая (общая сумма баллов делится на 3 по числу критериев). Максимальный балл 10.

2.6 Критерии оценивания

	Баллы
Выбран оптимальный алгоритм структурирования мультимедийного контента (материал логично структурирован), структура формально-образной организации проекта логична и убедительна, потенциал мультимедийного контента реализован. Замысел воплощен в конкретное решение – готовый проект/макет проекта на электронном носителе.	8-10
Выбран адекватный алгоритм структурирования мультимедийного контента (материал логично структурирован), структура формально-образной организации проекта достаточно логична и убедительна, потенциал мультимедийного контента в достаточной мере реализован; замысел воплощен в конкретное решение – готовый проект/макет проекта на электронном носителе. Присутствуют незначительные замечания по оформлению и содержанию.	6-7
Выбор алгоритма структурирования мультимедийного контента не обоснован (материал плохо структурирован), структура формально-образной организации проекта нелогична и неубедительна, потенциал мультимедийного контента не реализован; замысел воплощен в конкретное решение – готовый проект/макет проекта на электронном носителе. Допущены существенные фактологические, структурные ошибки, присутствуют значительные недочеты по оформлению.	4-5
Результат отсутствует по одному или нескольким этапам работы над проектом отсутствует: нет презентации; и (или) нет сопроводительного текстового материала; и (или) нет готового продукта.	0-3

Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое оценок презентации, предоставленного материала и готового продукта.

Таким образом, **итоговая отметка** за курс учитывает результаты аспиранта следующим образом:

$$O_{\text{экзамен}} = (O_{\text{презентация}} + O_{\text{текст}} + O_{\text{продукт}}) / 3$$

2.7 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие мультимедийного проекта

Основы визуальной коммуникации. Эволюция форматов повествования. Новые медиа: понятие, история появления, концептуализация. Появление в 1960-х гг. термина multimedia, который обозначает одновременное использование нескольких независимых технических средств коммуникации. Отождествление Новых медиа и цифровых медиа: позиции «за» и «против». Понятие мультимедийного проекта. Мультимедийный проект в

контексте развития современных технологий. Способы представления больших массивов данных. Современные форматы digital storytelling: лонгрид, веб-документальный проект («веб-док», web-documentary), мультимедийный путеводитель, веб-музей и т.д. Мультимедиа и интерактивность.

Мультимедийные технологии для совершенствования образовательного процесса: проблемы и перспективы. Рассматриваются основные стадии внедрения новейших технологий в образовательный процесс. Мультимедийное обучение. Когнитивная теория мультимедийного обучения Ричарда Э. Мейера (утверждает, что оптимальное обучение происходит только в том случае, когда вербальный и визуальный материал представлены синхронно). Создание компьютерных учебных курсов (CBTS).

Тема 2. Принципы структурирования мультимедийных проектов

Основные стадии мультимедийного проекта: постановка проблемы (формирование ключевого вопроса); разработка идеи и концепции; поиск и обработка контента; формирование нарратива, структурирование материала («режиссура» и монтаж); презентация.

Принципы структурирования материала. Объединение по проблемному принципу, тематическому, историко-хронологическому и т.д.

Понятие креолизованного текста.

Нарративный дизайн. Как запланировать продвижение проекта. Для обсуждения: текст Стива Дайнхарта «Что такое нарративный дизайнер» (<https://gdcuffs.com/stephendineheart/>).

Задание к семинарскому занятию:

— подготовить презентацию по своему диссертационному исследованию, постараться сформулировать несколько вариантов нарративной линии мультимедийного проекта.

Тема 3. Язык новых медиа

Традиция конструирования визуальных образов. Логика культуры «цифрового кода». Репрезентация и симуляция. Две разноплановые тенденции: (а) закрепощение и иммобилизация зрителя, «привязывание» его к машине; (б) новые условия репрезентации требуют от зрителя движения (т.е. телесной активности). Феномен VR и AR. «Смешивание» виртуального и реального мира. Фреска и мозаика vs картина эпохи Возрождения. Произведение искусства в эпоху его технического воспроизводимости и мобильность репрезентации. «Общество экранов». Современные VR- и AR-проекты.

Принципы Новых медиа по Л. Мановичу: 1) Числовое представление, 2) Модульность, 3) Автоматизация, 4) Изменчивость, 5) Транскодинг.

Тема 4. Мультимедийная коммуникация

Мультимедийный сторителлинг как эффективный инструмент передачи смыслов. Запрос на актуальные медийные форматы в областях искусства, образования, журналистики, бизнеса.

Рассматриваются форматы лонгрида, веб-документальный проект, мультимедийного путеводителя, веб-музея, «веб-дока» (web-documentary) и др. на примере конкретных мультимедийных проектов, анализируется специфика каждого из форматов.

Сторителлинг как эффективный инструмент вовлечения аудитории. Мультимедийный сторителлинг и проблема информационного шума (необходимость «остранения»).

Задания к семинарскому занятию:

— задания по формированию и структуризации материала. Коллаж из разных видов материала с использованием стрелок и других маркеров, выявляющих влияния и взаимодействия.

Тема 5. Опыт мультимедийного проектирования

Изучение актуальных кейсов из индустрии (аспирант выбирает конкретный мультимедийный проект и анализирует его по заданному алгоритму).

Задание к семинарскому занятию:

— проанализировать мультимедийный проект (формат – презентация + устный доклад) по выбору на основании следующей структуры и критериев:

текст объемом от 10 до 15 тысяч знаков с иллюстрациями, презентация (.pptx, .pdf, .keynote и т.д.). Тема: анализ мультимедийного проекта. Выберите современный мультимедийный проект, контент которого представлен в интернете. Проанализируйте мультимедийные элементы, стиль текста, структуру организации информации, сделайте выводы. Обратите внимание на собственников проекта и историю его появления и трансформации. Сделайте выводы о целевой аудитории проекта, общей концепции, качестве и перспективах.

Темы семинарских занятий:

Обсуждение презентаций мультимедийных проектов.

Общие вопросы по представленным проектам, внесение замечаний, обсуждение, принятие решений по зачетной презентации проектов.

2.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Калмыкова, Н. В. Макетирование. М.: Архитектура-С, 2004.
2. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Ростов н/Д: Феникс, 2002.
3. Черных, А. Мир современных медиа / А. Черных. – М.: Территория будущего, 2007.
4. Яцюк, О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007.
2. Кирия, И. В. История и теория медиа / И. В. Кирия, А. А. Новикова. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017.
3. Гундарин, М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа - рилейшнз / М. В. Гундарин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2011.
4. Жалпанова, Л. Ж. Цифровая фотография. М.: Эксмо, 2005.
5. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники. М.: Архитектура-С, 2006-2007.
6. Черных, А. И. Медиа и ритуалы / А. И. Черных. – М.; СПб.: Университетская книга, 2013.

Прочая литература

Больш, Н. Алфавит медиа / Н. Больш; Пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. – М.: Европа, 2011.

- Арнхейм Р. Единство и разнообразие искусств // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: Пер. с англ. М., 1996. С. 78-91.
- Баскар Майкл. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. М., 2016.
- Деревянко А.П. Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям / Отв. ред. А. П. Деревянко, и др. – М.: РОССПЭН, 2010.
- Воронкова Л. «Социологические выставки»: визуальные презентации в социальных науках // Визуальная антропология: настройка оптики / Под редакцией Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 149-228.
- Герман Э. Смотреть и видеть. М.: АСТ, 2018.
- Дебор Ги. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2017.
- Зонтаг С. Когда мы смотрим на боль других // Photographer.ru, 03.09.2009 // <http://www.photographer.ru/aspects/92.htm>.
- Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем, 2018.
- Петров В.М. Прямое и не прямое воздействие искусства: (Социально -психологическая концепция). СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та., 1995. -200 с.
- Петровская Е. «Серое по серому»: философия и конец искусства // Искусствознание. - 2001. -№ 1. С. 106-110.
- Пономарева Г.М. Проблемы коммуникационного взаимодействия культур. Культура в современном мире: Опыт, проблемы, решения: Науч.-информ. М., 1997. Вып. 5. - с. 41-44.
- Проблемы информационной культуры. Вып. 4: Искусство в контексте информационной культуры. -М.: Смысл, 1997. 205 с.
- Тарасова М. В. Роль развития визуального мышления в повышении качества высшего образования // Повышение качества высшего профессионального образования: материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным участием: в 2 ч. Ч.2. / науч. ред. С. А. Подлесный. — Красноярск: СФУ, 2009. — С. 191—195.
- Штомпка П. Визуальная социология. М.: Логос, 2010.
- Becker H.S. Visual Sociology, Documentary Photography, and Photojournalism: It's (Almost) All a Matter of Context// Visual Sociology 10 (1-2), 5-14.
- Mitchell W.J.T. Showing seeing: a critique of visual culture// Journal of Visual Culture, 2002. Vol 1(2): 165-181.
- Schell K., Ferguson A., Hamoline R., Shea J., and Thomas-Maclean R. Photovoice as a Teaching Tool: Learning by Doing with Visual Methods // International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2009, Vol. 21, No 3. P. 340-352 // <http://www.isetl.org/ijtlhe/pdf/IJTLHE639.pdf>

2.9 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS Excel, MS Power Point
- Браузеры
- YouTube

2.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.

Дисциплины по выбору (2 из 3)

Блок 3. Разработка он-лайн курса

3.1 Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «*Разработка онлайн-курса*» является освоение студентами базовых компетенций в области новейших педагогических методик и способов публичного представления результатов исследований. Основным планируемым результатом прохождения курса является создание концептуального проекта онлайн-курса, соответствующего по своей тематике заявленной аспирантом теме исследования. В работе над проектом курса автор получает возможность проанализировать материал своего исследования, исходя из задачи его визуализации и структурирования материала для решения образовательных задач.

Курс ориентирован как на исследователей, имеющих опыт работы и анализа современного искусства, так и на тех, кто пришел в область современного искусства из других областей знания.

Новизна данного курса состоит в том, что презентация результатов исследования в нем рассматривается в связи с практикой создания массовых онлайн-курсов, ориентированных на максимально широкую аудиторию. Аспирант получает возможность не только сделать доступными публике результаты его работы, получая обратную связь, но и развить навыки преподавания в контексте современных образовательных технологий.

Курс включает в себя занятия с опытным автором онлайн-курсов, встречи с сотрудниками дирекции онлайн-обучения ВШЭ и знакомство с оборудованием для съемки и монтажа онлайн-курсов.

Задачи курса

- рассмотрение структуры и функционала наиболее успешных массовых онлайн-курсов, знакомство с различными форматами подачи материала;
- анализ содержания различных онлайн-курсов, выявление наиболее выигрышных стратегий подачи материала, визуального решения курса;
- формирование представления о роли онлайн-обучения в современном образовательном процессе;
- улучшение навыков коммуникации с аудиторией на материале обработки высказываний с форума массовых онлайн-курсов;
- создание авторских проектов массовых обучающих онлайн-курсов на основе исследований аспирантов.

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

- **Знать**
  - основные актуальные тенденции в области онлайн-обучения;
  - основные задачи, которые ставят перед собой преподаватели, проектирующие онлайн-курсы;
  - основные аспекты формально-образной организации онлайн-курса.
- **Уметь**
  - оценивать потенциал образовательного онлайн-контента;

- выбрать оптимальный алгоритм структурирования курса, тщательно отбирать материал;
- воплощать свои замыслы в конкретное решение онлайн-проекта;
- работать в группе с разными видами организации рабочих отношений и иерархических связей.
- **Иметь навыки (приобрести опыт)**
  - работы с визуальным контентом (подбор материала, структурирование);
  - сочетания разнопланового материала на разных уровнях;
  - представления результатов своей работы в формате видео;
  - работать с вопросами и отзывами обучающихся.

3.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает компетенции:

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе в междисциплинарных областях.	УК-1	Способен взвешенно и критически оценивать актуальную проблематику дискурса; ориентируется в выборе наиболее эффективных стратегий междисциплинарного поиска.	Проблемные семинары, тематические дискуссии.
Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы.	УК-2	Демонстрирует способность анализировать имеющийся материал и переосмысливать его в свете новой проблематики.	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений.
Способность планировать, осуществлять и оценивать учебно-воспитательный процесс в образовательных организациях высшего образования.	ОПК-4	Демонстрирует способность говорить с учащимися на едином профессиональном языке.	Семинарские занятия.
Способность разрабатывать комплексное методическое обеспечение преподаваемых учебных дисциплин (модулей).	ОПК-6	Демонстрирует навыки и умения, позволяющие организовать работу коллектива разработчиков онлайн-курса.	Семинарские занятия.
Способность адаптировать и обобщать результаты современных исследований (визуальных и текстовых) для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения.	ПК-8	Демонстрирует способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства, а также передавать эти знания в научно-популярной форме.	Семинарские занятия.

Способность ставить учебные цели и задачи, проектировать образовательные результаты и образовательную деятельность обучающихся, используя современные образовательные технологии, в области учебных дисциплин, соответствующих областям профессиональной деятельности.	ПК-9	Умеет анализировать произведения искусства, включая дизайн, работать с историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек, а также передавать эти знания в научно-популярной форме.	Проблемные семинары, тематические дискуссии.
--	------	---	--

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (курсы по выбору), изучаемой на втором году обучения.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде;
- владеть материалом курса «История искусства».

(Для подготовки рекомендуется использовать следующие электронные ресурсы:
<https://openedu.ru/course/hse/CONTART/>, <https://openedu.ru/course/hse/ART/>.)

3.3 Формы контроля знаний аспирантов

Тип контроля	Форма контроля	Модуль	Параметры
Итоговый	Экзамен проходит в виде устного экзамена по билетам.	4	Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета: <ul style="list-style-type: none"> • «Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале). • «Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале). • «Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале). • «Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

3.4 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль в рамках курса не предусмотрен.

Промежуточный контроль в рамках курса не предусмотрен.

Итоговый контроль в рамках курса проходит в следующих формах:

- презентация проекта (устный доклад и электронная презентация);
- предоставление сопроводительного текстового материала;
- предоставление концепта готового продукта (онлайн-курса) на электронном носителе.

Курс завершается представлением проекта онлайн-курса, который состоит из описания курса, его цели, задач, визуального материала, а также понедельного тематического плана проекта, промежуточных заданий к каждой неделе курса и списка литературы.

Проект онлайн-курса раскрывает основной тезис диссертации в научно-популярной форме.

Таким образом, проект состоит из презентации, сопроводительного авторского текста и пакета технических документов, необходимых для запуска онлайн-курса.

Также проект сопровождает сценарий рекламного ролика будущего курса (хронометраж 1-2 минуты).

Критерии оценивания:

1. Убедительность замысла, актуальность курса.
2. Качество сбора и структурирования материала, качество подобранных иллюстраций.
3. Общий художественный и содержательный уровень итогового проекта.

Требования к презентации:

Задача презентации – дать зрителю полное представление о проекте. Презентация должна максимально конкретно разобрать структуру онлайн-курса.

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов.

Продолжительность испытания: устная презентация длится 10-20 минут.

Требования к сопроводительному текстовому материалу:

Выполнение коммуникативной задачи – описание концепции, тематические разделы (по неделям курса), тесты к разделам в соответствии с алгоритмом структурирования художественного контента, примерный список иллюстраций, список литературы.

Требования к концепту готового продукта (онлайн-курса):

Замысел воплощен в конкретное решение массового онлайн-курса, готовый материал предоставляется на электронном носителе.

Оценка каждого этапа работы над проектом (баллы):

Каждый этап работы над проектом оценивается по десятибалльной шкале.

Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

За каждый из этапов работы над проектом выставляется отдельная отметка, для того, чтобы у аспиранта сформировалось более четкое представление об аспектах, требующих доработки. Общая отметка за данный вид работы формируется как среднеарифметическая (общая сумма баллов делится на 3 по числу критериев).

Максимальный балл – 10.

3.5 Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое оценок презентации, предоставленного материала и готового продукта.

Таким образом, итоговая отметка за курс учитывает результаты аспиранта следующим образом:

$O_{\text{экзамен}} = (O_{\text{презентация}} + O_{\text{текст}} + O_{\text{продукт (концепт)}}) / 3$.

3.6 Критерии оценивания

	Баллы
Выбран оптимальный алгоритм структурирования художественного контента (материал логично структурирован), структура формально-образной организации проекта логична и убедительна, потенциал художественного контента реализован; замысел воплощен в конкретное решение выставочного проекта.	8-10
Выбран адекватный алгоритм структурирования художественного контента (материал логично структурирован), структура формально-образной организации проекта достаточно логична и убедительна, потенциал художественного контента в достаточной мере реализован; замысел воплощен в конкретное решение выставочного проекта. Присутствуют незначительные замечания по оформлению и содержанию.	6-7
Выбор алгоритма структурирования художественного контента не обоснован (материал плохо структурирован), структура формально-образной организации проекта нелогична и неубедительна, потенциал художественного контента не реализован; замысел воплощен в конкретное решение выставочного проекта. Допущены существенные фактологические, структурные ошибки, присутствуют значительные недочеты по оформлению.	4-5
Результат отсутствует по одному или нескольким этапам работы над выставочным проектом отсутствует: нет презентации; и(или) нет полностью собранного и структурированного художественного контента; и(или) нет конкретного решения выставочного проекта.	0-3

3.7 Содержание дисциплины

Тема 1. История применения новейших коммуникационных технологий в высшем образовании

Рассматривается история внедрения новейших технологий в образовательный процесс, возможности, перспективы и ограничения данных инноваций.

Задание к семинарскому занятию:

— подготовить презентацию по своему диссертационному исследованию, постараться сформулировать несколько вариантов нарративной линии курса.

Тема 2. Анализ современного рынка онлайн-курсов

Рассматривается ряд образовательных платформ для распространения образовательных онлайн-курсов. Ключевым феноменом для анализа становится платформа Coursera: исследуется фирменный стиль курсов на Coursera, анализируется несколько успешных курсов, посвященных проблематике гуманитарных исследований, рассматриваются особенности структурирования этих курсов и визуальное решение.

Отдельно анализируется специфика отечественной платформы «Открытое образование».

Задание к семинарскому занятию:

— проанализировать онлайн-курс по выбору.

Тема 3. Основы проектирования онлайн-курса

Рассматриваются основные этапы разработки курса: написание общей структуры и сценария курса, разработка недельного плана курса, подбор иллюстративного материала, подбор литературы для курса, создание промежуточных тестов и заданий для курса.

Отдельно рассматривается специфика «работы на камеру», процесс съемки и монтажа онлайн-курса. Проводится встреча с представителями дирекции онлайн-образования ВШЭ. Аспиранты знакомятся с оборудованием для съемки и монтажа онлайн-курсов.

Аспиранты знакомятся с формальной стороной разработки онлайн-курса, с пакетом документов, необходимых для старта курса.

Задание к семинарскому занятию:

— подготовить подробное описание проекта онлайн-курса, тематически связанного с основным тезисом диссертации аспиранта.

Тема 4. Ведение онлайн-курса и обратная связь

Рассматриваются специфика коммуникации на форуме, этика ведения переписки со слушателями онлайн-курсов. Сбор обратной связи от слушателей и от центра психометрических исследований ВШЭ.

3.8 Образовательные технологии

Для реализации раздела «Проектирование онлайн-курса» используются специализированные помещения для записи аудиовизуального материала и компьютеры с пакетом Adobe, а также методы и технологии аудиторной работы: эвристическая беседа,

мозговой штурм, работа в малых группах, интеллектуальные карты, обсуждение и разрешение проблем, дискуссия и взаимооценивание.

3.9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Жалпанова, Л. Ж. Цифровая фотография. М.: Эксмо, 2005.
2. Калмыкова, Н. В. Макетирование. М.: Архитектура-С, 2004.
3. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники. М.: Архитектура-С, 2006-2007.

Дополнительная литература

1. Паранюшкин, Р. В. Композиция. Ростов н/Д: Феникс, 2002.
2. Яцюк, О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

Прочая литература

1. Cathy N. Davidson. The New Education: How to Revolutionize the University to Prepare Students for a World In Flux. Basic Books, 2017.
2. Cathy N. Davidson, David Theo Goldberg, Zoë Marie Jones. The Future of Learning Institutions in a Digital Age (The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Reports on Digital Media and Learning). The MIT Press, 2009.
3. Marjorie Vai, Kristen Sosulski. Essentials of Online Course Design (Essentials of Online Learning). Routledge, 2015.
4. Sandra Shillington. The Step-By-Step Guide to Copywriting: Online Learning and Course Design: Share Your Knowledge, Teach and Make Money Online With Your Own Course For Udemy or Teachable. Kindle edition, 2017.
5. Boettcher Judith V., Conrad Rita-Marie. The Online Teaching Survival Guide: Simple and Practical Pedagogical Tips. Jossey-Bass, 2016.
6. Vai Marjorie, Sosulski Kristen. Essentials of Online Course Design (Essentials of Online Learning). Routledge, 2015.
7. Ko Susan, Rossen Steve. Online & Blended Learning: Teaching Online (Volume 3). Routledge, 2017.
8. Miller Michelle D. Minds Online: Teaching Effectively with Technology. Harvard University Press, 2016.
9. Picciano Anthony G. Online Education: Foundations, Planning, and Pedagogy. Routledge, 2018.

Электронные ресурсы

<http://essentialsofonlinecoursedesign.com/>

Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS Power Point
- Браузеры
- Adobe Premiere Pro

3.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стационарный компьютер или ноутбук с пакетом Adobe, проектор. Также для ведения одного из занятий необходимо посещение записывающей студии.

Блок 4. Кураторский проект

4.1 Цели освоения дисциплины

Целью курса «Кураторский проект» является концептуальное моделирование выставочного проекта, соответствующего по своей тематике заявленной аспирантом теме исследования. В работе над проектом выставки каждый участник курса имеет возможность проанализировать материал своего исследования, исходя из задачи его визуализации и активирования в выставочном / музейном пространстве.

Курс ориентирован как на исследователей, имеющих опыт работы и анализа современного искусства, так и на тех, кто пришел в область современного искусства из других областей знания.

Новизна данного курса состоит в том, что выставочная деятельность в нем рассматривается в связи с теорией и практикой современного искусства и социокультурных исследований.

Курс включает в себя встречи с кураторами, экскурсии по выставкам, посещение лекций по проблематике кураторства и обсуждение выставок. В рамках этого раздела курса предлагается рассмотреть основные актуальные тенденции кураторства: социально-партиципативные проекты, критические выставки, посвященные актуализации основных проблем современного общества, художественные исследовательские проекты, индивидуальные тематические проекты, проекты, предусмотренные для организации ярмарок и аукционов современного искусства, музейные стратегии организации тематических выставок и т.д.

Задачи курса

- рассмотрение структуры формально-образной организации выставок в рамках выделенной типологии, выявление специфики художественного языка выставок в контексте теоретических концепций искусства XX века;
- формирование у студентов целостного представления об основных тенденциях концептуализации искусства в XX веке;
- формирование представления о выставочной деятельности в контексте исследовательских социо-культурных, научных и других музейных проектах.

4.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

Знать

- основные актуальные тенденции кураторства;
- основные тенденции **концептуализации** искусства в XX веке;
- основные аспекты формально-образной организации выставок в рамках выделенной типологии;
- специфику художественного языка выставок в контексте теоретических концепций искусства XX века.

Уметь

- оценивать потенциал художественного контента;

- выбирать оптимальный алгоритм структурирования художественного контента;
- воплощать свои замыслы в конкретное решение выставочного проекта;
- работать в группе с разными видами организации рабочих отношений и иерархических связей.

Иметь навыки (приобрести опыт)

- анализа композиционного устройства объекта;
- работы с визуальным контентом (подбор материала, структурирование);
- сочетания разнопланового материала на разных уровнях;
- представления и защиты результатов своей работы.

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные при— знаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы	УК-2	Демонстрирует способность анализировать имеющийся материал и переосмысливать его в свете новой проблематики	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования	УК-3	Демонстрирует способность выбирать релевантные изучаемому предмету методы и стратегии исследований	Семинарские занятия
Способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения	УК-5	Обнаруживает аналитические способности, позволяющие грамотно обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	УК-6	Демонстрирует способность говорить с российскими и зарубежными коллегами на едином профессиональном языке	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках	УК-7	Демонстрирует способность работать как с отечественными, так и с зарубежными исследовательскими коллективами, используя свое знание иностранных языков, а также современные системы связи	Проблемные семинары, тематические дискуссии

Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в соответствующей профессиональной области, в том числе с использованием адекватных информационно-коммуникационных технологий	ОПК-1	Ориентируется в соответствующей профессиональной области и обнаруживает способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в том числе с использованием адекватных информационно-коммуникационных технологий	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах
Готовность организовать работу исследовательского коллектива	ОПК-3	Демонстрирует навыки и умения, позволяющие организовать работу исследовательского коллектива.	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности	ОПК-7	Обнаруживает способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства.	ПК-1	Демонстрирует способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах
Способность осуществлять анализ на основе работы с произведениями искусства, включая дизайн, и историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек.	ПК-4	Умеет анализировать произведения искусства, включая дизайн, работать с историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Способность критически оценивать собственные результаты в контексте результатов современных исследований в области истории и теории искусства, культуры и гуманитарного знания	ПК-5	Обнаруживает способность критической оценки полученных результатов исследований в области истории и теории искусства, культуры и гуманитарного знания	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность адаптировать и обобщать результаты современных исследований (визуальных и текстовых) для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения	ПК-8	Обнаруживает умение обобщать результаты исследований для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (курсы по выбору), изучаемой на втором году обучения.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде;
- владеть английским языком на уровне не ниже В1 по Общеввропейской шкале.

4.3 Формы контроля знаний аспирантов

Тип контроля	Форма контроля	Модуль	Параметры
Итоговый	Сдача проекта	4	Представление проекта выставки (доклад и электронная презентация). Предоставление сопроводительного текстового материала. Предоставление концепта готового продукта (выставки) на физическом или электронном носителе (полностью собранный и структурированный текстовой и иллюстративный материал для книги, каталога, сайта и т.п.).

4.4 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль в рамках курса не предусмотрен.

Промежуточный контроль в рамках курса не предусмотрен.

Итоговый контроль в рамках курса проходит в следующих формах:

- презентация проекта (доклад и электронная презентация);
- предоставление сопроводительного текстового материала;
- предоставление концепта готового продукта (выставки) на физическом или электронном носителе.

Курс завершается представлением проекта выставки, который состоит из описания выставки, ее цели, задач, материала, способа исследования, а также электронной презентации и/или схемы проекта, представляющей структурный анализ используемого материала, описания пространства и/или его плана, структуры, а также подробного списка представленных на выставке работ с описанием характера экспонирования. Для тех, кто работает с доступным материалом, возможно дальнейшее решение этой выставки в конкретном пространстве (на базе выставочного пространства факультета или на базе других пространств).

Кураторский проект выявляет в пространстве выставки основной тезис диссертации.

Таким образом, проект состоит из презентации и сопроводительного кураторского текста, включающего описание концепции, разделы, тексты к разделам и к отдельным работам. Также проект сопровождается пресс-релиз.

Критерии оценивания:

1. Убедительность замысла.
2. Качество сбора и структурирования материала.
3. Общий художественный и содержательный уровень итогового проекта.

Требования к презентации:

Задача презентации – дать зрителю полное представление о проекте. Презентация должна максимально конкретно разобрать структуру визуального (и/или звукового) пространственного решения выставки-исследования.

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов.

Продолжительность испытания: устная презентация длится 10-20 минут.

Требования к сопроводительному текстовому материалу:

Выполнение коммуникативной задачи – описание концепции, разделы, тексты к разделам и к отдельным работам в соответствии с алгоритмом структурирования художественного контента.

Требования к концепту готового продукта (выставки):

Замысел воплощен в конкретное решение выставочного проекта на физическом или электронном носителе.

Оценка каждого этапа работы над проектом (баллы): каждый этап работы над проектом оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

За каждый из этапов работы над проектом выставляется отдельная отметка, для того, чтобы у аспиранта сформировалось более четкое представление об аспектах, требующих доработки. Общая отметка за данный вид работы формируется как среднеарифметическая (общая сумма баллов делится на 3 по числу критериев). Максимальный балл 10.

4.5 Критерии оценивания

	Баллы
Выбран оптимальный алгоритм структурирования художественного контента (материал логично структурирован), структура формально-образной организации проекта логична и убедительна, потенциал художественного контента реализован; замысел воплощен в конкретное решение выставочного проекта.	8-10
Выбран адекватный алгоритм структурирования художественного контента (материал логично структурирован), структура формально-образной организации проекта достаточно логична и убедительна, потенциал художественного контента в достаточной мере реализован; замысел воплощен в конкретное решение выставочного проекта. Присутствуют незначительные замечания по оформлению и содержанию.	6-7

Выбор алгоритма структурирования художественного контента не обоснован (материал плохо структурирован), структура формально-образной организации проекта нелогична и неубедительна, потенциал художественного контента не реализован; замысел воплощен в конкретное решение выставочного проекта. Допущены существенные фактологические, структурные ошибки, присутствуют значительные недочеты по оформлению.	4-5
Результат отсутствует по одному или нескольким этапам работы над выставочным проектом отсутствует: нет презентации; и(или) нет полностью собранного и структурированного художественного контента; и(или) нет конкретного решения выставочного проекта.	0-3

4.6 Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое оценок презентации, предоставленного материала и готового продукта.

Таким образом, **итоговая отметка** за курс учитывает результаты аспиранта следующим образом:

$$O_{\text{экзамен}} = (O_{\text{презентация}} + O_{\text{текст}} + O_{\text{продукт (концепт)}}) / 3$$

4.7 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие кураторского проекта

Понятие кураторского проекта рассматривается в контексте истории современного искусства и возрастающей роли выставок в искусстве 20 и 21 века.

История современного искусства как история становления искусства, перформативный подход. Выставка как процесс становления искусства. История выставок и история музеев: общее и различие.

История кураторства в свете истории выставок: общий обзор.

Концепция «диспозитива» Мишеля Фуко как возможность рассмотреть основы кураторской деятельности.

Примеры современных выставок в нехудожественных и художественных музеях, в городском пространстве, в галерее. Понятие «белого куба» как типа пространства 20 века.

Понятие «выставки-зрелища» и «выставки-исследования».

Задание к семинарскому занятию

- подготовить презентацию по своему диссертационному исследованию, постараться выделить основные линии в связи с понятием М. Фуко «диспозитив».

Тема 2. Типология выставок: выставка-зрелище и выставка-исследование

Две тенденции показа – выставка как зрелище и выставка как исследование. Модус может изменяться в ту или иную сторону, потому что выставка как зрелище, кроме чисто маркетинговой основы, может подразумевать еще выставку как произведение. Концептуальное основание выставки является и основой для создания произведения, это произведение свидетельствует о переломном моменте искусства, возвещает о новом направлении.

Выставка как зрелище и «детерриториализация» искусства: инсталляции Кристо.

Географическая и интеракциональная детерриториализация (Ж. Делез и Р. Гваттари «Тысяча плато»).

«Детерриториализация» произведения в выставочной деятельности исторического художественного авангарда: «выставка – манифест» как «выставка – комментарий».

Взаимосвязь между выставочной и теоретической деятельностью художника, между выставкой группы художников и теоретическим основанием для выставки (манифестом).

«Последняя футуристическая выставка. 0.10» 1915 г. Выставка и теоретическая деятельность К. Малевича.

Выставка-исследование как пример музейной деятельности. Выставка-исследование: пример художественной деятельности.

Темы семинарских занятий

Выставка-исследование как работа по проявлению «диспозитива». Концепция Фуко и кураторское высказывание.

Обсуждение проектов аспирантов в контексте лекционного материала и обсуждения концепции Фуко.

Тема 3. Формы кураторства

Кураторский проект: диспозитив по Фуко и структура выставки. Возможна ли выставка без структуры, если она является результатом научного исследования? Насколько возможно сравнение визуального ряда с вербальным?

Формы кураторства: кураторство в сфере культурного проектирования, образования, музейной деятельности, издательской, в сфере современного искусства.

История выставок: Новая ситуация в искусстве в 60-е годы XX века: возникновение концептуального искусства, Ленд Арта, хэппенинга. Перемещение акцента на процесс творчества. «Постисторическая» перспектива развития искусства по А. Данто.

Новая ситуация: кризис основных категорий. «Дематериализация» искусства по Л. Липпард. Концептуальное искусство. Д. Кошут «Искусство после философии». Текст, тело, пейзаж – новый материал для изобразительного искусства.

Темы семинарских занятий

Анализ текущих выставок. Разбор презентаций аспирантов. Анализ текстов Фуко по «диспозитиву», тексты Л.Липпард и Д.Кошута.

Тема 4. Формы экспозиции: концептуальные возможности и возможности сценографии

Выставки и их сценографии: внутри и снаружи. «Дизайн» и «архитектура». Организация пространства в соответствии с социо-культурными задачами. Пропедевтика и воображение. Язык и контекст.

Различные системы видения и передачи изображения: Лисицкий, Арнхейм. «Демонстративное пространство» в выставочной деятельности, в искусстве и в работе с книгой у Эля Лисицкого.

Задание, статьи и книги по теориям восприятия и передачи реальности – Лисицкий, Байер, Фаворский, Гомбрих. Психология восприятия и ее роль в развитии концепций и практик авангарда. Книга и пространство выставки: роль В. Фаворского в теории книги и монументального искусства в России.

Темы семинарских занятий

Анализ и описание просмотренных выставок с точки зрения пространственного осмысления материала. Продолжение разбора презентаций. Новые задания по формированию и структуризации материала в соответствии с пройденными темами.

Тема 5. Работа с пространством

Работа с пространством: ленд-арт и его значение для работы с пространством, арте повера, минимализм. Для понимания и освоения пространства во второй половине двадцатого века особенно важны практики, появившиеся в середине шестидесятых годов, практики, которые так и остались не пройденными советскими и российскими художниками. Не случайно происходит «перечитывание» истории искусства на новом этапе молодыми российскими художниками, возможно, через их опыт выставочной деятельности аспиранты смогут понять, осмыслить значение этих практик для выставочной деятельности.

Возвращаемся к тексту о «Белом кубе». Задание на две недели: эссе с собственным примером к одной из характеристик «Белого куба» у Брайана О’Догерти.

Темы семинарских занятий

Работы с объемом: поп-арт.

Художники и сценографы: Фридрих Кислер и Ричард Гамильтон.

«Кадр-анализ» Гофмана: И. Гофман «Анализ фреймов. Эссе об организации повседневного опыта».

Обсуждение и анализ выставок и примеров анализа фреймов. Обсуждение проектов аспирантов.

Креативное проектирование

Совместный поход на выставку и обсуждение выставки, исходя из тематики анализа пространства, фрейм-анализа, психологии восприятия и работы со зрителем. Подробная работа по структуре проектов аспирантских выставок.

Задание: коллаж из разных видов материала с использованием стрелок и других маркеров, выявляющих влияния и взаимодействия.

Тема 6. Концептуальные основы и стратегии реализации

Как представить себе в выставочном пространстве экспозицию философских идей и политических размышлений? Концепций экологов и научные системы? Со всеми этими темами работает музей, и в последнее время современное искусство все активнее интегрируется в эту работу.

Философские идеи и их презентация. Презентация публичной истории. Архивы. Непрофильные музеи и современное искусство. Исследование истории искусства. Научная революция и достижения современности. Мир как экосистема (проблема устойчивости), и т.д.

Художественные тенденции и стратегия выставки: проекты выставочной «реконструкции»: «за» и «против». Стратегии выставки, исследующей страницы истории современного искусства и «языков искусства». Выставки, посвященные анализу генезиса абстракции: Музей Орсе и МОМА. «Языки искусства» в выставочных стратегиях. Музейные тематические выставки: стратегия обновления музея с помощью изменения экспозиции и организации тематической выставки.

Креативное проектирование

Рассмотрение и анализ принесенных коллажей.

Задание: организовать материал коллажа в соответствии с разделами предполагаемой выставки, сделать новый коллаж, использовав тексты, документы, фотографии, привлекая новый материал и/или организуя старый.

Анализ написанных текстов эссе.

Тема институциональной критики, зрителя и художника, зрителя и куратора.

Темы семинарских занятий

Анализ и общее обсуждение проектов, формулирование персонального задания каждому к заключительному занятию, анализ просмотренных выставок, концептуальное и пространственное осмысление проектов.

Вопросы продвижения выставочного проекта и издание каталога.

Общие вопросы по представленным проектам, внесение замечаний, обсуждение, принятие решений по зачетной презентации проектов.

Зачетное занятие: Рассмотрение представленных проектов, принятие решения о дальнейшей реализации проекта в выставочном пространстве, публикации, выступления на конференции и т.д.

4.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Черных, А. Мир современных медиа / А. Черных. – М.: Территория будущего, 2007

Дополнительная литература

1. Брайан О'Догерти «Внутри белого куба», ад маргинем, серия «Гараж про», 2015;
2. Краткая история кураторства / Ханс Ульрих Обрист ; [пер. с англ. А. Зайцева]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2012. - 254 с. ; 20 см. - ISBN 978-5-91103-137-

Прочая литература

1. Боровский А., Силуэты современных художников. Издательство Ивана Лимбаха // Санкт-Петербург / 2003. -373с.
2. Буррио Н., Глобализация и апроприация, Художественный журнал 56, №4, 2004.
3. Буррио Н., Современное искусство и репрезентация. // Художественный журнал 56, 2004г. / Перевод с французского Е. Яичниковой.
4. Виктор Мизиано «Пять лекций о кураторстве», Ад Маргинем, 2015
5. Гройс Б.: "Большой проект" как индивидуальная ответственность // <http://www.guelman.ru/xz/xx53/xx5310.htm>
6. Гройс Б. Искусство утопии // Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художественный журнал, 2003. - с. 319.
7. Гройс Б., Комментарии к искусству. Издательство «Художественный журнал», М., 2003. 341с.
8. Гройс Б., Топология современного искусства. Художественный журнал 61/62, май, 2006.
9. Гройс Б. Художник как куратор плохого искусства // Гройс Б. Искусство утопии. М.: Художественный журнал, 2003. - с. 232-239.
10. «Диалог музеев : хроника выставок Гос. музея изобразит. искусств им. А. С. Пушкина и Музея соврем. изобразит. искусства им. А. А. Пластова, филиала Ульяновского областного художественного музея, Ульяновск, 1996-2012 / М-во культуры Рос. Федерации [и др. ; сост. Е. Н. Сергеева]. - Ульяновск : [б. и.], 2012. - 179 с.
11. Кикодзе Е. «О кризисе экспозиции». // Художественный журнал 73/74 август 2009
12. Ковалев А. Очерки визуальности. Именной указатель // Новое литературное обозрение / М.: 2005. 399с.

13. Куратор между культуриндустрией и кретивным классом (Дарья Пыркина, Евгения Кикодзе, Андрей Паршиков, Виктор Мизиано) // Художественный журнал. 2009. - №73.
14. Лапшина Е. Два года независимости. Федеральный куратор австрийский эксперимент / Художественный журнал № 23;
15. Лебедева Ю. «Удивить, не разрушив гармонии». Опубликовано в журнале «Культ-поход», №3, 2007
16. Леманн Х. От орнамента к освобожденному произведению искусства //Художественный журнал, №69, ноябрь 2008.
17. Мартинес Р. Профессия и роль куратора // Галерейный бизнес. М.: Арт-менеджер, 2006. - С. 163-167.
18. Мизиано В., «Другой» и разные. Новое литературное обозрение. М.:2004. -303с.
19. Мизиано В., Русским чуждо западное искусство. RUSSIA.RU /выпуск 3/ <http://www.russia.rii/hero/miziano/>
20. Открытый междисциплинарный семинар «Искусство. Наука. Технологии» <http://art.usu.ru/index.php/science/349>
21. Перчихина М. Очерки визуальности. Чтение белой стены // Новое литературное обозрение / М.: 2011. -277с. Илл.
22. Прилашкевич Е. Кураторство в современной художественной практике //Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов. 2009.
23. Пыркина Д. Кураторские стратегии и практики конца нулевых: о понятии истории // Художественный журнал. 2009. - №73.
24. Саркисян О., Три куратора в поисках мировых стандартов // <http://www.openspace.ru/art/rubrics/30/04/2009>
25. Арнхейм Р. Единство и разнообразие искусств // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: Пер. с англ. М., 1996. С. 78 - 91.
26. Бакштейн И.М. Куратор и пресса. // Современное искусство и средства массовой информации: материалы семинара. СПб.: Центр Современного искусства Дж. Сороса, 1998. - С. 9-12.
27. Библер В. Рождение автора тема искусства 20 века. // Вопросы искусствознания. - 1993. - №2-3.- 7-12 с.
28. Бобров М.Я. и др. Причины, пути и перспективы антропного движения в социологии и философии XX века / М.Я. Бобров, П.В. Ушаков, Е.В. Ушакова; Алт. гос. ун-т. Барнаул: Изд-во АГУ, 1996. 59 с.
29. Боханов А.П. Коллекционеры и меценаты в России. М., 1989. 192 с.
30. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманитар. вузов. / Е.В. Дуков, В.С. Жидков, Ю.В. Осокин и др.; Рос. акад. наук, Гос. инт искусствознания. СПб.: Алетейя, 2001. 256 с.
31. Деррида Ж. Письмо и различие: Сб. ст.: Пер. с фр. / Предисл. В. Кузнецова; Послесл. А. Крапечкина. М.: Акад. проект, 2000. 495 с.
32. Джеймисон Ф. Теории постмодерна // Искусствознание. 2001. № 1. -С. 111-122.
33. Дондурей Д.Б. К проблеме исследования функции искусства // Вопросы искусствознания. № 1982. - С.217-235.
34. Драгович Шешич М., Стойкович Б. Культура: менеджмент, анимация, маркетинг: Пер. с сербскохорват. Новосибирск: Изд. Дом «Тигра», 2000. -226 с.
35. Западное искусство, XX век: Проблемы развития западного искусства XX века / Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации; Редкол.: Б.И. Зингерман (отв. ред.) и др. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001.-373 с.
36. Ильин И.П. Постмодернизм: словарь терминов / Рос. АН, Ин-т науч. Информ. По обществ. Наукам. М.: ШШАОА, 2001.-384 с.

37. Ильин И.П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: Эволюция научного мифа. М.: Интрада, 1998. 255 с.
38. Искусство как моделирование картин мира // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: Материалы междунар. науч.-практ. конф. 18 мая 2001 г. С.-Петербург. СПб., 2001. С. 290-294.
39. Каган М.С. Начало нового переходного этапа в истории культуры и проблема постмодернизма // Эстетика как философская наука: Университет, курс лекций. СПб., 1997. С. 512-534.
40. Каган М.С. Перспективы развития гуманитарных наук в XXI веке // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века: Материалы междунар. науч.-практ. конф. 18 мая 2001 г. С.-Петербург. -СПб., 2001.С. 15.
41. Колбер Ф., Эввар И. Арт-менеджмент наука третьего тысячелетия // Артменеджер. 2002. - №3. - С. 3-6.
42. Кривцун О. Смысл творчества в интерпретации художника XX века. Знаки переходного сознания // Искусствознание. 2002. № 1. - С. 462 -485.
43. Кристофек К. Значение глобальной культуры для межэтнических общений, общности и гражданства // XXI век век согласия культур:
44. Круглый стол. Россия на 53-й Венецианской биеннале // ММСИ Москва <http://artgals.info/>
45. Культурная политика России. История и современность. Два взгляда на одну проблему / Отв. ред.: И.А. Бутенко, К.Э Разлогов. М.: Либерия, 1998.296 с.
46. Литвина Л.П. Артрынок современного искусства России. Первые шаги: (Обзор централ, периодики девяностых годов) // Панорама культурной жизни Российской Федерации: Информ. сб. М., 2001. -Вып. 2. С. 32- 60.
47. Лорд Б., Лорд Г. Менеджмент в музейном деле / Пер. с англ. Э.Гусинского и Ю.Турчаниновой; Под ред. А.Голубовского. М.: Логос, 2002.-216 с.
48. Лотман Ю.М. Феномен искусства // Лотман Ю.М. Семиосфера. -СПб., 2000. С. 129-136.
49. Маньковская Н.Б. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма. М., 1994. - 220 с.
50. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000. -347 с.
51. Мишель Фуко. «Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности», Школа культурной политики, 1996;
52. Меценаты и коллекционеры / Гл. ред. С.Н. Разгонов. М.: Рус. кн.: 1994. -191 с. (Альманах Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры " Памятники Отечества»; № 29 (1-2, 1993 г.)).
53. Новаторов В.Е. Маркетинг культурных услуг. — Омск, 1992. 235 с.
54. Петров В.М. Прямое и не прямое воздействие искусства: (Социально -психологическая концепция). СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та., 1995. -200 с.
55. Петровская Е. «Серое по серому»: философия и конец искусства // Искусствознание. - 2001. -№ 1. С. 106-110.
56. Пол О'Нил «Культура кураторства и кураторство культуры», Ад Маргинем, серия «Гараж про», 2015;
57. Пономарева Г.М. Проблемы коммуникационного взаимодействия культур. Культура в современном мире: Опыт, проблемы, решения: Науч.-информ. М., 1997. Вып. 5. - с. 41-44
58. Проблемы информационной культуры. Вып. 4: Искусство в контексте информационной культуры. -М.: Смысл, 1997. 205 с.
59. Российская массовая культура конца XX века: Материалы круглого стола. 4 декабря 2001 г. С.-Петербург. СПб.: С.-Петерб. философ, о-во, 2001. 226 с.

60. Степанян Н.С. Искусство России XX века. Взгляд из 90-х. М.: ЭКСМО-пресс, 1999.- 315 с.
61. Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России середины XIX века. — М.: Искусство, 1991.
62. Толстой В.П. Искусство и общество: Взгляд из XX века / Рос. Акад. художеств, НИИ теории и истории изобраз. искусства. М, 1994. -79 с.
63. Тульчинский Г.Л. Менеджмент в сфере культуры / С.-Петерб. гос. ун-т культуры и искусств. СПб.: Лань, 2001. 382 с.
64. Турчин В.С. Поп-арт. Искусство успеха // Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993. с. 210-223.
65. Фуко М. Это не трубка: Пер. с фр. М.: Худож. журн., 1999. -143 с.
66. Фуко М. Археология знания. С. 45-46., «НИКА-ЦЕНТР» Киев 1996.
67. Холмогорова О.В. Кураторские стратегии 1990-ых // Художественная культура 20 века: развитие пластиче-ских искусств: сб. ст. М.: Рус. Слово, 2002. - С.335-351.
68. Чучайкина И.Е. Искусство как феномен культуры // Социал.-полит, журн. 1994. -№ 8. С. 110-117.
69. Чучин-Русов А.Е. Новый культурный ландшафт; постмодернизм или неоархаика // Вопросы философии, 1999. № 4.
70. Шестаков В. Мифология XX века // Критика теории и практики буржуазной «массовой культуры» / М.: Искусство / 1988. 222с.
71. Урванцева А.А. Сущность и роль художественных галерей на постсоветском городском на примере Омска и Новосибирска (конец XX -начало XXI вв.). Вестник Югорского Государственного Университета. 2011 г. Выпуск 1 (20). с. 62-68

4.9 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS Excel, MS Power Point
- Браузеры
- YouTube

4.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.

Блок 5. Визуальное исследование

5.1 Цели освоения дисциплины

Целью курса «*Визуальное исследование*» является формирование у аспиранта творческих и технологических навыков работы с визуальным контентом в контексте проблематики современных культурных исследований. Данный курс предназначен в первую очередь для аспирантов, еще не знакомых с форматом «визуального исследования». В результате освоения данной дисциплины аспирант научится сознательно воспринимать визуальный опыт, уметь его обобщать и комментировать, а также использовать полученные навыки для «перевода» на современный визуальный язык основных положений диссертационного исследования.

Основная задача курса – формирование у аспиранта представления об устройстве визуализации данных, выработка навыков структурирования визуального материала.

Визуальное исследование (далее – «визуальное исследование» или «ВИ») – это систематическое рассмотрение выбранного предмета, которое предполагает анализ в первую очередь визуальной составляющей. Образно говоря, визуальный ряд является «доказательством» «тезиса» или «теоремы» – положений диссертационного исследования, однако важно подчеркнуть, что визуальное исследование является самостоятельным авторским высказыванием, обладающим теоретической и практической значимостью.

Задачи курса

- получение представления об устройстве визуализации данных;
- формирование навыков оценки потенциала визуального контента, выстраивания логики структуры визуального исследования; поиска и обработки визуального материала;
- превращение данных в высказывание;
- формирование навыков взаимодействия с контрагентами.

5.2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

Знать

— методы структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы;

— основные подходы, применяемые при анализе визуальных сред.

Уметь

— анализировать визуальный контент и оценивать его потенциал;

— выбирать оптимальный алгоритм структурирования визуального контента;

— воплощать свои замыслы в конкретное решение визуального исследования;

— работать в группе с разными видами организации рабочих отношений и иерархических связей.

Иметь навыки (приобрести опыт)

— работы с визуальным контентом (подбор материала, анализ, структурирование);

— сочетания разнопланового материала на разных уровнях;

— представления и защиты результатов своей работы.

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе в междисциплинарных областях.	УК-1	Способен взвешенно и критически оценивать актуальную проблематику дискурса; ориентируется в выборе наиболее эффективных стратегий междисциплинарного поиска.	Проблемные семинары, тематические дискуссии.

Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы.	УК-2	Демонстрирует способность анализировать имеющийся материал и переосмысливать его в свете новой проблематики.	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений.
Способность обоснованно выбирать и эффективно использовать образовательные технологии, методы и средства обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и профессионального развития обучающегося.	ОПК-4	Демонстрирует способность говорить с аудиторией на едином профессиональном языке.	Семинарские занятия.
Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности	ОПК-7	Обнаруживает способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности.	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность адаптировать и обобщать результаты современных исследований (визуальных и текстовых) для целей преподавания соответствующих дисциплин в образовательных организациях высшего образования и профессионального обучения.	ПК-8	Демонстрирует способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства, а также передавать эти знания в научно-популярной форме.	Семинарские занятия.
Способность ставить учебные цели и задачи, проектировать образовательные результаты и образовательную деятельность обучающихся, используя современные образовательные технологии, в области учебных дисциплин, соответствующих областям профессиональной деятельности.	ПК-9	Умеет анализировать произведения искусства, включая дизайн, работать с историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек, а также передавать эти знания в научно-популярной форме.	Проблемные семинары, тематические дискуссии.

5.2 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к вариативной части (курсы по выбору), изучаемой на втором году обучения.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде;
- владеть английским языком на уровне не ниже В1 по Общеввропейской шкале.

5.3 Формы контроля знаний аспирантов

Тип контроля	Форма контроля	Модуль	Параметры
Итоговый	Сдача проекта	4	Представление проекта ВИ (устный доклад и электронная презентация). Предоставление сопроводительного текстового материала (концепция ВИ). Предоставление готового продукта (макета) на электронном носителе.

5.4 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль в рамках курса не предусмотрен.

Промежуточный контроль в рамках курса не предусмотрен.

Итоговый контроль в рамках курса проходит в следующих формах:

- презентация проекта (устный доклад и электронная презентация (не менее 15 слайдов));
- предоставление сопроводительного текстового материала (с описанием концепции ВИ);
- предоставление макета готового продукта на электронном носителе.

Визуальное исследование представляет собой концептуально значимый продукт на электронном носителе, напрямую связанный с диссертационным исследованием аспиранта и транслирующий основные идеи диссертации в научной или научно-популярной форме. Основное содержание визуального исследования составляет именно подбор и систематическая демонстрация изображений по выбранной теме, строго подчиненная смысловой и художественной логике.

Требования к презентации ВИ

Задача презентации – дать зрителю полное представление о проекте. Презентация должна максимально конкретно разобрать структуру визуального исследования и выявить основные положения (положения) диссертации в визуальном материале.

Презентация должна содержать не менее 15 слайдов.

Продолжительность испытания: устная презентация длится 10-20 минут.

Требования к сопроводительному текстовому материалу ВИ (концепции):

Концепция должна содержать объяснение аспиранта по поводу:

- актуальности выбранной темы;

- как визуальное исследование связано с темой диссертации и как помогает в работе над ней;
- какая методология исследования была выбрана и по какой причине;
- описание алгоритма структурирования визуального контента;
- цели и задачи исследования;
- какие этапы аспирант прошел при анализе источников и работой над темой;
- к каким выводам пришел в результате проведенного исследования.

Требования к готовому продукту (макету)

Готовое визуальное исследование – грамотно структурированный и сверстаный макет с выразительным, правильно смонтированным контентом.

Состав визуального исследования:

- обложка (решенная в соответствии с темой исследования);
- титульный лист (оформленный в соответствии с ГОСТ);
- оглавление;
- концепция исследования;
- иллюстративный ряд с подписями;
- список использованных источников.

Критерии оценивания:

1. Убедительность замысла.
2. Качество сборки и структурирования материала.
3. Общий художественный и содержательный уровень итогового проекта.

Оценка каждого этапа работы над проектом (баллы): каждый этап работы над проектом (1) презентация, 2) описание концепции, 3) готовый продукт – макет оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

За каждый из этапов работы над проектом выставляется отдельная отметка, для того, чтобы у аспиранта сформировалось более четкое представление об аспектах, требующих доработки. Общая отметка за данный вид работы формируется как среднеарифметическая (общая сумма баллов делится на 3 по числу критериев). Максимальный балл 10.

5.5 Критерии оценивания

	Баллы
Выбран оптимальный алгоритм структурирования визуального контента (материал логично структурирован), структура формально-образной организации проекта логична и убедительна, потенциал визуального контента реализован. Замысел воплощен в конкретное решение визуального исследования (макет).	8-10
Выбран адекватный алгоритм структурирования визуального контента (материал	6-7

логично структурирован), структура формально-образной организации проекта достаточно логична и убедительна, потенциал визуального контента в достаточной мере реализован; замысел воплощен в конкретное решение визуального исследования (макет). Присутствуют незначительные замечания по оформлению и содержанию.	
Выбор алгоритма структурирования визуального контента не обоснован (материал плохо структурирован), структура формально-образной организации проекта нелогична и неубедительна, потенциал визуального контента не реализован; замысел воплощен в конкретное решение визуального исследования (макет). Допущены существенные фактологические, структурные ошибки, присутствуют значительные недочеты по оформлению.	4-5
Результат отсутствует по одному или нескольким этапам работы над проектом отсутствует: нет презентации; и (или) нет сопроводительного текстового материала; и (или) нет конкретного решения визуального исследования – структурированного и сверстанного макета с выразительным, правильно смонтированным контентом.	0-3

5.6 Порядок формирования оценок по дисциплине

Итоговая отметка рассчитывается как среднее арифметическое оценок презентации, предоставленного материала и готового продукта.

Таким образом, **итоговая отметка** за курс учитывает результаты аспиранта следующим образом:

$$O_{\text{экзамен}} = (O_{\text{презентация}} + O_{\text{текст}} + O_{\text{продукт (макет)}}) / 3$$

5.7 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие визуального исследования

Визуальное исследование в контексте визуальной культуры. «Визуальный поворот». Вербальное и визуальное. Понятие креолизованного текста. Роль визуальной информации в культуре. Современный визуальный язык и его специфика. Взаимоотношения визуальности и Академии. Специфика визуального исследования. Структура визуального исследования. Логика визуального ряда. Нарратив и высказывание.

Задание к семинарским занятиям:

— подготовить презентацию по своему диссертационному исследованию, постараться выделить положение исследования, наиболее подходящее для визуализации. Объяснить, почему.

Тема 2. Визуальное мышление

Оперирование наглядными образами. Наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Возможность увидеть результат мышления в предметно-чувственной форме, выведя его за рамки абстракции.

Дискуссионный тезис: «Операционное качество наглядного образа превращает продукт визуально-познавательных операций в полученный алгоритм действия субъекта по отношению к сущности, схваченной в визуальной модели» (М.В. Тарасова).

Увеличение спроса на опыт иммерсивного восприятия. Вовлечение зрителя внутрь изображения.

Журналистика погружения (разновидность журналистики, при которой с помощью 3D-технологий и технологий виртуальной реальности создается эффект присутствия в конкретном месте, описываемом в новостных статьях, репортажах с места событий и документальных фильмах).

Анализ кейсов: проекты Нонни Де Ла Пенья (платформа Ted).

Тема 3. Визуальная культура в медиа-среде

История визуальной культуры в ее взаимосвязи со зрелищной и повседневной культурой. Смысловое поле визуальности в контексте развития современных медиа. «Информационное общество». Труды Энтони Гидденса. Труды П.Ю. Черносвитова, основная теза: вся история человечества пропитана процессами восприятия, обработки, трансляции и хранения информации. От кино к компьютеру. Язык новых медиа. Кино и фото.

Экранная культура и технологии массмедиа как способ фиксации «ускользающего» настоящего. Сегодняшний расцвет экранной культуры и визуальных форм. Взаимоотношения человека с современной техникой массмедиа: освоение, присвоение, интеграция.

Публичная сфера Юргена Хабермаса. Популярное искусство и повседневная городская среда. «Фрейминг» современного городского пространства.

«Реальное» и «виртуальное» и их рекурсии. Ситуация модернистской постиронии. «Идеология технологизма»: современность как заложница технического прогресса (тезис для дискуссии). «Саморефлексия» медиа.

Тема 4. Опыт визуального мышления: критический подход. Визуальная коммуникация

Типовые профили мыслительной компетентности: от интуиции до схемы.

Понятие гештальта. Макс. Вертгеймер. Понятие схемоида.

Визуальная коммуникация.

(Не)достоверность визуальной информации: проблема интерпретации. Проблема недостаточности (вопрос фактологии). Проблема переизбытка (визуальных стимулов).

Анализ образа по Мартину Лестеру: 1) индивидуальная точка зрения; 2) критическая точка зрения; 3) историческая точка зрения; 4) техническая точка зрения; 5) этическая точка зрения; 6) культурная точка зрения.

Дискуссионный тезис Л. Мановича (<http://manovich.net/>) для семинарского занятия:

«... Я спрашивал, что такое Instagram: это окно в другую реальность, сообщение или медиа? Я бы сказал, что медиа не просто передают сообщение, а влияют на содержание. Ссылаясь на Маклюэна, я хотел задать вопрос: если Instagram — это визуальное окно в реальность, и миллионы людей фотографируют свою жизнь, позируя, подбирая фильтры, показывая какую-то версию своей жизни, насколько мы можем использовать это как инструмент визуальной антропологии? Насколько Instagram подходит для изучения культурной, экономической, социальной жизни в разных странах?»

Задание к семинарскому занятию:

— Продолжение разбора презентаций. Задания по формированию и структуризации материала. Коллаж из разных видов материала с использованием стрелок и других маркеров, выявляющих влияния и взаимодействия.

Темы семинарских занятий

Обсуждение проектов аспирантов.

Тема 5. Визуальные медиа и Общество Спектакля

«Общество спектакля Ги Дебора». Потреблении зрелища (иллюзий) взамен или наряду с материальными благами. Понятие репрезентации у Ги Дебора. Визуальный характер поздней капиталистической экономики. «Общество спектакля» как завуалированная критика «окуляцентризма» европейской философии.

Как с помощью понятия «спектакль» Ги Дебор объясняет целый ряд современных культурных и идеологических феноменов: специфику современных индустриальных обществ развитых стран, проблему глобализации, порочность репрезентации, доминанту визуальности в современной культуре? Тезис для дискуссии: «Общество спектакля превратило восстание против себя в спектакль» (Ги Дебор).

Понятие «постправды». Стив Фуллер: «Концепция постправды привносит в общественную жизнь идею, что наши обсуждения политики и мира в целом не касаются вопросов истины и лжи — они сводятся к тому, при каких условиях человек решает, что истинно, а что ложно» (<https://postnauka.ru/longreads/84059>). Какую роль в «обществе постправды» играет визуальная коммуникация?

Труд Ж. Бодрийяра «Войны в Заливе не было».

Эссе Д. Джослита «Фейк-ньюс, искусство и когнитивная справедливость».

Темы семинарских занятий

— Общие вопросы по представленным проектам, внесение замечаний, обсуждение, принятие решений по зачетной презентации проектов.

5.8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

Калмыкова, Н. В. Макетирование. М.: Архитектура-С, 2004.

Паранюшкин, Р. В. Композиция. Ростов н/Д: Феникс, 2002.

Черных, А. Мир современных медиа / А. Черных. – М.: Территория будущего, 2007.

Яцюк, О. Г. Основы графического дизайна на базе компьютерных технологий. СПб.: БХВ-Петербург, 2004.

Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.: Архитектура-С, 2007.

2. Кирия, И. В. История и теория медиа / И. В. Кирия, А. А. Новикова. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017.

3. Гундарин, М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа - рилейшнз / М. В. Гундарин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ, 2011.

4. Жалпанова, Л. Ж. Цифровая фотография. М.: Эксмо, 2005.

5. Рунге, В. Ф. История дизайна, науки и техники. М.: Архитектура-С, 2006-2007.

6. Черных, А. И. Медиа и ритуалы / А. И. Черных. – М.; СПб.: Университетская книга, 2013.

Прочая литература

- Большц, Н. Азбука медиа / Н. Большц; Пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. – М.: Европа, 2011.
- Арнхейм Р. Единство и разнообразие искусств // Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства: Пер. с англ. М., 1996. С. 78-91.
- Баскар Майкл. Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка. М., 2016.
- Деревянко А.П. Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям / Отв. ред. А. П. Деревянко, и др. – М.: РОССПЭН, 2010.
- Воронкова Л. «Социологические выставки»: визуальные презентации в социальных науках // Визуальная антропология: настройка оптики / Под редакцией Е. Ярской-Смирновой, П. Романова. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009. С. 149-228.
- Герман Э. Смотреть и видеть. М.: АСТ, 2018.
- Дебор Ги. Общество спектакля. М.: Опустошитель, 2017.
- Манович Л. Язык новых медиа. М.: Ад Маргинем, 2018.
- Петров В.М. Прямое и не прямое воздействие искусства: (Социально -психологическая концепция). СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та., 1995. -200 с.
- Пономарева Г.М. Проблемы коммуникационного взаимодействия культур. Культура в современном мире: Опыт, проблемы, решения: Науч.-информ. М., 1997. Вып. 5. - с. 41-44.
- Проблемы информационной культуры. Вып. 4: Искусство в контексте информационной культуры. -М.: Смысл, 1997. 205 с.
- Тарасова М. В. Роль развития визуального мышления в повышении качества высшего образования // Повышение качества высшего профессионального образования: материалы Всероссийской научно-методической конференции с международным участием: в 2 ч. Ч.2. / науч. ред. С. А. Подлесный. — Красноярск: СФУ, 2009. — С. 191—195.
- Штомпка П. Визуальная социология. М.: Логос, 2010.
- Becker H.S. Visual Sociology, Documentary Photography, and Photojournalism: It's (Almost) All a Matter of Context// Visual Sociology 10 (1-2), 5-14.
- Mitchell W.J.T. Showing seeing: a critique of visual culture// Journal of Visual Culture, 2002. Vol 1(2): 165-181.

5.9 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS Excel, MS Power Point
- Браузеры
- YouTube

5.10 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.

Учебно-методическое и информационное обеспечение и материально-техническое обеспечение модуля

Подробнее об учебно-методическом и информационном обеспечении и материально-техническом обеспечении каждого из курсов дисциплины «Контент-Продюсирование» см. в соответствующих Программах курсов, а именно:

- Блок 1. Издательский проект
- Блок 2. Мультимедийный проект
- Блок 3. Разработка он-лайн курса
- Блок 4. Кураторский проект
- Блок 5. Визуальное исследование