

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 29 » июня 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01 Визуальный нарратив

Учебный план: 54.03.01 Дизайн цифровых медиа №1-1-71.plx

Кафедра: **16** Дизайна рекламы

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн цифровых медиа
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
2	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

доктор искусствоведения, Профессор _____

Ассистент _____

Дворко Нина Ивановна

Смородина Ольга Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна рекламы _____

Сухарева Алина

Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой _____

Сухарева Алина

Михайловна

Методический отдел: Макаренко С.В.

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области визуальных нарративов.

1.2 Задачи дисциплины:

– сформировать представление об основных формах визуального нарратива, их общих и специфических характеристиках, эволюции визуального повествования с момента возникновения первых наскальных рисунков до наших дней;

– познакомить с основными элементами повествования, а также изобразительными и композиционными приемами в книжках-картинках, комиксах, графических романах, рисованных историях, анимации и других синкретических формах;

– развить общий культурный уровень, навыки творческого мышления и анализа нарративных произведений мастеров визуальных искусств;

– сформировать навыки создания визуальной структуры в графических нарративах с помощью основных визуальных компонентов (пространство, линия, форма, тон, цвет, движение, ритм).

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Живопись и основы цветоведения

История искусств

Основы композиции

Рисунок и основы перспективы

Принципы графического дизайна

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен осуществлять художественно-техническую разработку дизайн-проектов объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации для традиционных медиа и цифровой среды

Знать: ключевые понятия в области визуального нарратива; основные этапы эволюции визуального нарратива и обуславливающих его технологий; ключевые принципы сторителлинга в визуальных текстах (книжках-картинках, комиксах, графических романах, аудиовизуальных произведениях, веб-нарративах, нарративных играх и прочих синкретических жанрах); особенности статических, динамических и интерактивных визуальных нарративов; основные концепции, методы и инструменты, используемые при создании графических нарративов.

Уметь: анализировать классические примеры графических нарративов; наиболее полно использовать возможности визуальной коммуникации (дизайн, композиция, цвет, фактура и т. д.) в создании графического нарратива.

Владеть: базовыми навыками создания визуальной структуры в графических нарративах с помощью основных визуальных компонентов (пространство, линия, форма, тон, цвет, движение, ритм).

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Введение в дисциплину. Визуальный нарратив в пространстве искусства и культуры	2					О,Пр
Тема 1. Введение в дисциплину. Понятийно-категориальный аппарат визуального повествования. Определение понятий «визуальный нарратив», «визуальный сторителлинг», «нарративное искусство», «визуальные медиа». Присутствие визуального нарратива в каждой сфере нашей жизни.		1		2	ГД	
Тема 2. Разнообразные формы визуального нарратива в пространстве искусства и культуры. Статический визуальный нарратив. Динамический визуальный нарратив. Интерактивный визуальный нарратив. Примеры нарративных произведений мастеров визуальных искусств.		1		2	ГД	
Тема 3. Краткая история развития визуального сторителлинга: от наскальной живописи до виртуальной и дополненной реальности. Этапы развития визуального сторителлинга, влияние медиатехнологий на развитие форм визуального нарратива. Анализ наиболее знаковых		2		3	ГД	О,Пр
Раздел 2. Основы повествования						
Тема 4. Ключевые понятия нарратологии. Нарратология или «теория повествования» как отдельная область, изучающая нарратив. Различные трактовки понятия «нарратив» и истоки его возникновения. Понятия «история» и «дискурс», «сюжет» и «фабула». Наррация как акт порождения нарратива.		1		2	ГД	
Тема 5. Основные компоненты истории. События, персонажи, обстановка (сеттинг), сюжет, тема.		1		4	ГД	
Тема 6. Основные части сюжета и источники его развития. Части сюжета: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Источники развития сюжета: ситуация и конфликт (коллизия). Практическое занятие: Основы трехактной структуры произведения, путь главного героя истории.	1	2	3	ГД	О	
Раздел 3. Базовые основы визуальной структуры						
Тема 7. Основные визуальные компоненты изображения. Пространство, линия, форма, тон, цвет, движение и ритм.	1		2	ГД		

<p>Тема 8. Композиционные средства и приемы, используемые в визуальных нарративах. Сюжет и визуальная структура. Влияние визуальных компонентов на настроение, эмоции, идеи, и структуру изображения. Практическое занятие: Анализ визуальной структуры знаковых произведений визуальных искусств.</p>	1	3	2	ГД	
<p>Тема 9. Принципы визуального сторителлинга.</p>	1		2	ГД	
<p>Раздел 4. Визуальный нарратив в разных медиа</p>					
<p>Тема 10. Визуальный нарратив в фотографии. Специфический язык фотографии. Сущность фотографического нарратива. Повествование с помощью одного изображения или серии фотографий. Техники сторителлинга. Практическое занятие: Анализ примеров повествовательной фотографии.</p>	1	2	4	ГД	
<p>Тема 11. Визуальный нарратив в книжной культуре. Книжки-картинки: способы взаимодействия текста и изображения. Комикс как «последовательное искусство». Жанрово-стилевые особенности комикса. Ключевые аспекты комиксового нарратива (время, стиль, характеристика, точка зрения и др.); приемы сторителлинга. Графический роман и его отличие от комикса. Визуально-нарративные подходы в создании графических романов. Практическое занятие: Анализ примеров графических нарративов.</p>	2	4	4	ГД	
<p>Тема 12. Кино и анимация: приемы визуального сторителлинга. Кино как «движущееся изображение» и как «образ-движение». Синтез визуального и нарративного. Основные аспекты визуальной репрезентации фильма. Взаимодействия визуальных и аудиальных компонентов в киноповествовании. Специфика нарратива анимационного фильма. Практическое занятие: Анализ произведений ведущих мастеров отечественного и зарубежного кино и анимации.</p>	2	4	4	ГД	О,Д
<p>Тема 13. Визуальный нарратив в цифровых медиа. Визуальный сторителлинг в мультимедийных проектах. Нарративные задачи различных мультимедийных элементов. Веб-комиксы и интерактивные графические романы как представители интерактивных визуальных нарративов: построение и динамика пространственно-временного континуума. Практическое занятие: Анализ интерактивных цифровых нарративов.</p>	2	2	3,75	ГД	
<p>Итого в семестре (на курсе для ЗАО)</p>	17	17	37,75		

Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25	37,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ПК-2	Объясняет основные этапы развития визуального сторителлинга. Раскрывает основные понятия и проблематику визуального нарратива, общие и специфические черты различных видов визуальных нарративов.	Вопросы устного собеседования
	Производит анализ конкретных примеров графических нарративов, определяя их значимость в культурно-историческом контексте, выразительные возможности, используемые нарративные приемы. Применяет профессиональную терминологию при анализе произведений визуального искусства.	Практико-ориентированное задание
	Создает раскадровки рассказа в жанре книжки-картинки, комикса или графического романа, выстраивая ряд изображений в связный и последовательный визуальный нарратив.	Практико-ориентированное задание

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил практико-ориентированные задания в соответствии с требованиями, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) практико-ориентированные задания, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 2	
1	Что такое визуальный нарратив и каким он бывает?
2	Раскройте содержание понятий «визуальный сторителлинг», «визуальные медиа», «нарративные искусства».
3	Охарактеризуйте этапы развития визуального сторителлинга.
4	Какие факторы обуславливают многообразие форм визуального нарратива?
5	На какие три большие группы можно разделить формы визуального сторителлинга?
6	Перечислите и охарактеризуйте основные элементы повествования
7	В чем разница между историей и сюжетом?

8	Охарактеризуйте основные визуальные компоненты изображения
9	В чем значение ритма в визуальной композиции нарративного произведения?
10	Как выстроить ритм изображения по массе?
11	Каковы различия между статическими, динамическими и интерактивными формами визуального нарратива?
12	Охарактеризуйте особенности визуального языка кино, анимации.
13	В чем специфика нарративной фотографии?
14	В чем сказывается влияние живописи на визуальный язык кино?
15	Какую роль играет цвет в анимационном повествовании?
16	В чем специфика комикса, рисованной истории и графического романа с позиций визуального сторителлинга?
17	Произведите сравнительный анализ понятий «комикс», веб-комикс»
18	Назовите определение понятий «интерактивный», «мультимодальный».
19	Какие нарративные возможности дают мультимедийные элементы в веб-повествовании?

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Создание по готовой истории раскадровки рассказа в жанре книжки-картинки, комикса или графического романа.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в форме просмотра творческих заданий. Студенту задаются теоретические вопросы по пройденным учебным модулям, вопросы по выполненным творческим заданиям, в соответствии с показателями оценивания компетенций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Пронин, А. А.	Введение в драматургию и сценарное мастерство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/79898.html
Уильям, Индик, Шураева, А., Пискотиной, Р.	Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете	Москва: Альпина нон-фикшн	2019	http://www.iprbookshop.ru/86742.html
Михеева, Ю. В.	Эстетика звука в советском и постсоветском кинематографе	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2016	http://www.iprbookshop.ru/62792.html
Торопова, О. А., Кумова, С. В.	Анимация и веб-дизайн	Саратов: Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/76476.html
Цидина, Т. Д.	История и теория анимации	Челябинск: Челябинский государственный институт культуры	2018	http://www.iprbookshop.ru/87220.html

Бесчастнов, Н. П.	Основы композиции (история, теория и современная практика)	Саратов: Вузовское образование	2018	http://www.iprbookshop.ru/76538.html
Серов, Н. В.	Символика цвета	Санкт-Петербург: Страта	2019	http://www.iprbookshop.ru/88775.html
Цыркун, Н. А.	Американский кинокомикс. Эволюция жанра	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2014	http://www.iprbookshop.ru/30611.html
Пожидаев, Л. Г.	Анимация. Графика	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2018	http://www.iprbookshop.ru/105101.html
Барциц, Р. Ч.	Графическая композиция в системе высшего художественного образования. Вопросы теории и практики	Москва: Московский педагогический государственный университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/79060.html
Никитина, Н. П.	Цветоведение. Колористика в композиции	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/68517.html

6.1.2 Дополнительная учебная литература

Лутфуллина, Г. Г., Абдуллин, И. Ш.	Цвет и дизайн	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2014	http://www.iprbookshop.ru/62019.html
Гулик, В. Л.	История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2015	http://www.iprbookshop.ru/55774.html
Дворко Н.И.	Интерактивные цифровые технологии	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020403
Кислицына А. Н., Кузнецова М. Р., Дворко Н. И.	Графический дизайн: традиции и инновации	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017730
Дворко Н.И.	Мультимедийные технологии и компьютерная графика в рекламе и СМИ	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020402

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://window.edu.ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Adobe Audition CC ALL Multiple Platforms Multi European Languages Team LicSub Level 4 (100+) Education Device license
Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска