

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.01

Визуальный нарратив

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИГД Дизайн цифровых медиа ОО №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.	Трудоё мкость, 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 Минобрнауки России 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:

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 произведений.		2		3	ГД	
Раздел 2. Основы повествования						О,Пр
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	Какие нарративные возможности дают мультимедийные элементы в веб-повествовании?
2	Назовите определение понятий «интерактивный», «мультимодальный».
3	Произведите сравнительный анализ понятий «комикс», веб-комикс»
4	В чем специфика комикса, рисованной истории и графического романа с позиций визуального сторителлинга?
5	Какую роль играет цвет в анимационном повествовании?
6	В чем сказывается влияние живописи на визуальный язык кино?
7	В чем специфика нарративной фотографии?
8	Охарактеризуйте особенности визуального языка кино, анимации.

9	Каковы различия между статическими, динамическими и интерактивными формами визуального нарратива?
10	Как выстроить ритм изображения по массе?
11	В чем значение ритма в визуальной композиции нарративного произведения?
12	Охарактеризуйте основные визуальные компоненты изображения
13	В чем разница между историей и сюжетом?
14	Перечислите и охарактеризуйте основные элементы повествования
15	На какие три большие группы можно разделить формы визуального сторителлинга?
16	Какие факторы обуславливают многообразие форм визуального нарратива?
17	Охарактеризуйте этапы развития визуального сторителлинга.
18	Раскройте содержание понятий «визуальный сторителлинг», «визуальные медиа», «нарративные искусства».
19	Что такое визуальный нарратив и каким он бывает?
20	Какие нарративные возможности дают мультимедийные элементы в веб-повествовании?
21	Назовите определение понятий «интерактивный», «мультимодальный».
22	Произведите сравнительный анализ понятий «комикс», веб-комикс»
23	В чем специфика комикса, рисованной истории и графического романа с позиций визуального сторителлинга?
24	Какую роль играет цвет в анимационном повествовании?
25	В чем сказывается влияние живописи на визуальный язык кино?
26	В чем специфика нарративной фотографии?
27	Охарактеризуйте особенности визуального языка кино, анимации.
28	Каковы различия между статическими, динамическими и интерактивными формами визуального нарратива?
29	Как выстроить ритм изображения по массе?
30	В чем значение ритма в визуальной композиции нарративного произведения?
31	Охарактеризуйте основные визуальные компоненты изображения
32	В чем разница между историей и сюжетом?
33	Перечислите и охарактеризуйте основные элементы повествования
34	На какие три большие группы можно разделить формы визуального сторителлинга?
35	Какие факторы обуславливают многообразие форм визуального нарратива?
36	Охарактеризуйте этапы развития визуального сторителлинга.
37	Раскройте содержание понятий «визуальный сторителлинг», «визуальные медиа», «нарративные искусства».
38	Что такое визуальный нарратив и каким он бывает?

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				
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
Уильям, Индик, Шураева, А., Пискотиной, Р.	Психология для сценаристов: построение конфликта в сюжете	Москва: Альпина нон-фикшн	2019	http://www.iprbookshop.ru/86742.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
Пожидаев, Л. Г.	Анимация. Графика	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2018	http://www.iprbookshop.ru/105101.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
Пронин, А. А.	Введение в драматургию и сценарное мастерство	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/79898.html
Никитина, Н. П.	Цветоведение. Колористика в композиции	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/68517.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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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
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

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