

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Инструменты визуальных коммуникаций

Учебный план: 2026-2027 42.03.01 ИБК АКиВКвБ ОО №1-1-163.plx

Кафедра:

37

Рекламы и связей с общественностью

Направление подготовки:
(специальность)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль подготовки:
(специализация)

Арт-коммуникации и визуальная культура в бизнесе

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				
5	УП	16	32	33	27	3	Экзамен
	РПД	16	32	33	27	3	
Итого	УП	16	32	33	27	3	
	РПД	16	32	33	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 512

Составитель (и):

кандидат философских наук, заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой рекламы и связей с
общественностью

Степанов Михаил
Александрович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать у студентов профессиональные компетенции в области современных инструментов визуальных коммуникаций, необходимых для эффективного решения задач рекламной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины:

-Познакомить с основными видами, жанрами и современными инструментами визуальных коммуникаций, а также их ролью и возможностями в рекламе.

-Развить навыки разработки визуальных концепций рекламных кампаний и их адаптации под различные каналы и платформы.

-Сформировать умение анализировать визуальные решения конкурентов и оценивать эффективность визуальных коммуникаций.

-Обеспечить формирование навыков командной работы над визуальными проектами и профессиональной презентации результатов.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Основы теории коммуникации

Введение в коммуникационные специальности

Социология и психология массовых коммуникаций

Фирменный стиль и основы дизайна

Теория и практика массмедиа

История литературы и искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по созданию объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации
Знать: основные тенденции, специфику формирования и управления в современных визуальных коммуникациях; основы воплощения авторской идеи;
Уметь: классифицировать объекты визуальных коммуникаций в соответствии с трендами отрасли и технологическими требованиями; разрабатывать проект визуальных коммуникаций; проверять качество выполненных работ и их соответствие согласованному авторскому проекту.
Владеть: навыком подбора и использования инструментов визуальных коммуникаций; приемки готового объекта на соответствие авторской документации, техническим характеристикам и художественным замыслам.

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. Теоретико-методологическое основание дисциплины	5					Пр
Тема 1. Ключевые понятия дисциплины. Феномен визуального. Зрительный ряд и зрительная информация; их роль в восприятии внешнего мира. Формы представления визуальной информации человеком. Визуальное и зрелищное. Принципы представления информации человеком: визуальный ряд, визуальный контраст, визуальная иерархия, визуальный вес.		4	16			
Тема 2. Современные методологии исследования визуальной культуры. Визуальная культура, визуальный поворот, визуальные исследования. Теории визуального образа: основные подходы. Теории визуальности (В.Флюссер, Т.Митчелл, Дж.Элкинс, Н.Мирзоефф) Анализ теоретических исследований теоретиков визуальности		4		8		
Раздел 2. История визуального освоения мира (2)						О
Тема 3. История появления оптических средств. Классификация оптических средств: лупа, очки, бинокль, телескоп, микроскоп. Классификация оптических приборов, фиксирующих действительность и их историческая эволюция: камера обскура, камера люцида, "волшебный фонарь", фотокамера, кинокамера. Практическое занятие: Классификация экранных средств: фотоаппарат, телевизор, видео, персональный компьютер.		2	2	4		
Тема 4. Феномен «экранной культуры». Содержание категорий «экранной культуры»: экран, экранность, экранная культура. Анализ экранной культуры (К. Разлогов). Соотношение понятий «экранная культура» и «медийная культура». Современные технологии визуальности: презентационные мультимедиа (компьютерная презентация, web-сайт), интерактивные мультимедиа (голография, дополненная реальность, флэш-анимация, мультитач-технологии, QR-code), виртуальные мультимедиа (виртуальная реальность, виртуальная реконструкция, 3D-пространство)		2	1	4		
Раздел 3. Структура визуальных практик в современной культуре						Пр,КПр

Тема 5. Феномен "кинематографа". История кино. Классификация кинофильмов: историческое кино, игровое кино, документальное кино, авторское кино. История в фильме или фильм в истории: концептуальные исследования исторического кино З.Кракауэра. Проблема социального заказа, реабилитация исторического прошлого. "Визуальная антропология": специфика этнографического кино (полевые материалы, художественная реконструкция, метод home-video) Практическое занятие: Презентация истории человечества в кинематографе (на примере фильма); Реабилитация исторического прошлого (на примере фильма "Гудбай, Ленин"); Отражение этнической идентичности в визуальной антропологии (по материалам этнографических фильмов) и т.д.		2	4	4		
Тема 6. Феномен комикса. Структура и история жанра. Основные визуальные образы, их значение, знаковое моделирование повседневности. Мем. Роль телеиндустрии в конструировании повседневности. Содержание понятия "культура повседневности". Телевидение как неотъемлемая часть повседневной культуры. Культурные образцы современной телекультуры. Технологии формирования образа "обычного человека". "Общество спектакля" ГиДебор. Практическое занятие: подбор и анализ иллюстративного материала.		2	4	5		
Раздел 4. Новые визуальные индустрии в современной культуре (						
Тема 7. Современные визуальные презентации художественной культуры. В.Беньямин "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости". В.Флюссер "технообраз". К.Мокси и проблема развоплощенных образов ("disembodied images"). Практическое занятие: аналитика "ауры", поиск "развоплощенных образов" и "технообразов"			2	4		
Тема 8. Медиаискусство и новая визуальность: проблемы институции. Компьютерная игра. Уильям Гибсон и история создания игрового киберпространства. Жанровая классификация компьютерных игр: Adventure, Action, Role Playing Game, Strategy, Simulator, Puzzle. Феномен "геймера". Геймер и реальность: социокультурные проблемы современности. Тенденции развития визуальности современного мира. Практическое занятие: трендвотчинг и эстетика новой визуальности.			3	4		О,Пр
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	32	33		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		50,5		57,5		

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-3	называет методы проведения комплексных дизайнерских предпроектных исследований в области визуальных коммуникаций; осуществляет постановку проектных задач и согласования их с заказчиком; основы планирования проектной деятельности в области визуальных коммуникаций; выявляет общие современные требования, предъявляемые к визуальным коммуникациям; формирует задание (бриф) на дизайн-проектирование и согласовывает бриф с заказчиком; проводит комплексные дизайнерские предпроектные исследования; оформляет результаты исследований и осуществляет контроль выполнения проекта.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.	
4 (хорошо)	Ответ полный, стандартный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. В целом ответ демонстрирует качественные знания, основанные на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.	
3 (удовлетворительно)	Ответ демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.	
2 (неудовлетворительно)	Задание или не сделано, или допущено много ошибок, классифицируемых как грубые. Очевидны или непонимание заданного вопроса, или неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Обнаруживаются незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины, неумение сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины, многочисленные грубые ошибки. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от	

	успешности такой попытки).	
--	----------------------------	--

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 5	
1	Проблемное поле и предназначение дисциплины
2	Оформление как средство привлечения внимания покупателя.
3	Особенности визуальной коммуникации.
4	Визуальная реклама: статическая и динамическая.
5	Визуальные исследования рекламных сообщений.
6	Принципы дизайна визуальных образов. Графическое оформление рекламной продукции.
7	Образ как средство визуальной коммуникации в рекламном сообщении. Особенности визуальных образов в рекламе.
8	Визуальный ряд рекламы: шрифты рекламного текста, цветовое решение рекламного сообщения.
9	Визуальный ряд рекламы: иллюстрации, графические изображения (логотипы), видеоизображения,
10	Функции рекламы в системе визуальной коммуникации.
11	Цветовой алфавит. Весомость цветографических сообщений.
12	Алфавит изображений.
13	Фирменные знаки.
14	Условие уместности шрифта. Условие гармоничности шрифта.
15	Товарные знаки. Условия читаемости при выборе шрифта.
16	Шрифтовые (буквенно-цифровые) алфавиты. Основные группы шрифтов.
17	Четыре группы исходных цветографических сообщений.
18	Специфика проектирования цветографического текста
19	Элементы визуальной коммуникации.
20	Принципы визуальной коммуникации и примеры их использования.
21	Визуальная культура как понятие и явление.
22	Понятие «визуальность» и «визуальный образ»
23	Антропологические влияния мгновенных электронных коммуникаций
24	Проблемы и специфика восприятия в современную технологическую эпоху (по Н. Больцу «Азбука медиа»).
25	Факторы ранней популяризации фотоискусства (по Ф. Киттлеру «Оптические медиа»).
26	Специфика современных визуальных коммуникаций: основные теоретические подходы.
27	Основные тенденции развития современных визуальных коммуникаций.
28	Актуальные теоретические подходы к визуальной коммуникации
29	Основные тенденции развития визуальных коммуникаций в XX веке.

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Визуальные коммуникации – это... Коммуникации посредством визуального языка
Коммуникации, нацеленные на визуальное восприятие
Коммуникации посредством визуального языка с одной стороны и визуального восприятия с другой
2. Визуальная коммуникация базируется: На создании и передаче визуального образа от адресанта к адресату
На особенностях целевой аудитории
На когнитивных особенностях создателя сообщения
3. Среда повседневного визуального восприятия включает: Развлекательные зрелища, рекламу, визуальный контент, визуальные медиа
Печатные издания, мобильные технологии, диджитал-среду
Мысленные образы, информацию, передающуюся вербально, чувственный опыт

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. На самостоятельно избранном примере медиапродукта проанализируйте эффективное использование визуальной технологии в нем.
2. Охарактеризуйте новейшие тенденции визуальных коммуникаций в отечественной культуре и проиллюстрируйте их продуктивный учет на самостоятельно избранном примере конкретного медиапродукта.

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

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Пигулевский, В. О.	Культура и визуальные коммуникации	Саратов: Вузовское образование	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/120829.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Дизайн визуальных коммуникаций	Саратов: Вузовское образование	2021	https://www.iprbooks.hop.ru/102235.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Смородина О. В.	Визуальный нарратив	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2025	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2025225

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронная библиотека Гумер <https://www.gumer.info/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

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