

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ТЕОРИЯ МЕДИАИСКУССТВА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Визуальные медийные искусства
Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Теория медиаискусства

Рабочая программа дисциплины

Составитель(и):

доцент кафедры кино и современного искусства

К.В. Дудаков-Кашуро

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

кино и современного искусства

№ 4 от 29.03.2024 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель курса – сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях и основных тенденциях развития и функционирования медиа (систем коммуникации) и их структурных особенностей в связи с современным состоянием общества, динамические изменения которого происходят под влиянием разнообразных медийных стратегий и коммуникативных практик. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей развития медиа, основными теориями коммуникации, а также взаимодействия науки о медиа с историей искусств, философией, психологией, социологией.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- познакомить студентов с историей возникновения науки о медиа и основными этапами ее развития;
- раскрыть связь теории медиа с другими дисциплинами гуманитарного цикла, а также с теориями коммуникации, информационным моделированием социального пространства;
- определить место теории медиа в ряду таких дисциплин, как искусствоведение, история киноискусства, психология, философия, социология, филология;
- выявить основные этапы развития теоретического осмысления феномена медиа и дать периодизацию развития науки о медиа;
- составить целостное представление об основных теориях коммуникации, которые сформировались в рамках различных наук, научных подходов и методов;
- дать развернутую характеристику основных теоретических направлений, течений, научных школ, в рамках которых изучается феномен медиа и коммуникативных систем;
- составить представление о структурах личности в системе медиапространства и воздействии медиатехнологий и коммуникативных практик на человека в современном ин-формационном обществе;
- сформировать навыки анализа медийных явлений;
- описать функции медиа в современном искусстве и представить произведение как коммуникативную систему.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 - способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность):	ПК-1.1 - способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: основные труды историков и теоретиков медиа. Уметь: выявлять связи теории медиа с гуманитарными науками. Владеть: навыками анализа явлений медиа в их связи с явлениями искусства

<p>работать литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать</p>	<p>с ПК-1.2 - способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования</p>	<p>Знать: основные современные теории искусства в связи с развитием информационных и коммуникативных технологий. Уметь: применять теоретические знания о природе медиа на практике при изучении различных явлений современного состояния медиа Владеть: научным аппаратом, позволяющим совершенствовать работу в области истории искусства.</p>
--	---	---

выводы) и оформлять их результаты		
ПК-2 - способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 - применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	<p>Знать: основные этапы развития медиа, наиболее влиятельные теории медиа и коммуникативных систем, определяющих законы функционирования медиа в обществе и их влияние на человека.</p> <p>Уметь: применять теоретические знания к исследованию реальности медиа; реализовывать профессиональную деятельность в рамках системы междисциплинарных подходов к изучению истории и теории медиа.</p> <p>Владеть: навыками самостоятельного освоения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знания, непосредственно связанных с профессиональной сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение применительно к развитию медиа, систем коммуникации, медийных искусств, экранной культуры;</p> <p>– пониманием места истории и теории медиа в рамках истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства с науками об обществе и человеке, изучающими роль и влияние медиа на коллективное и индивидуальное сознание и на поведение личности, испытывающей влияние информационных потоков</p>
	ПК-2.2 - применяет в научном исследовании современные информационные технологии	<p>Знать: основные труды по истории и теории медиа; основные понятия, применяемые к изучению коммуникативных процессов и медийных событий.</p> <p>Уметь: анализировать медийные явления, выявлять их структуру, используя методы смежных наук.</p> <p>Владеть: навыками анализа медийных явлений.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория медиаискусства» относится к обязательным дисциплинам учебного плана направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Визуальные медийные искусства».

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе освоения дисциплин: Всеобщая история искусств, Межкультурное взаимодействие.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Теории современного искусства, История

перформанса.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	12
4	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
	Раздел 1. История медиа: становления науки о системах коммуникации	<p>Тема 1. История и теория медиа. Вводная часть. Определение цели и задач курса, предметной области истории и теории медиа. Что такое медиа? Роль медиа в социальных процессах и в жизни человека. История и теория медиа в ряду других дисциплин: философии, социологии, психологии, истории искусства. Методологическая основа курса и принципы изложения материала. Обзор научной и учебной литературы, рекомендуемой для самостоятельной работы студента магистратуры. Терминологический аппарат теории медиа и краткий обзор истории медиа. История изучения медиа. Медиа и профессиональная деятельность историка искусства в организации и продвижении музейных, галерейных, выставочных комплексов и кластеров современной культуры. Роль медиа в развитии визуальных искусства. Производство искусства как коммуникативная система. Интернет, социальные сети и структура идентичности современного потребителя информации. Принципы организации и функционирования старых и новых медиа.</p> <p>Тема 2. Философское осмысление феномена медиа и теорий коммуникации. Определение коммуникативных систем. Что такое информация в системе медиа? Структурная организация коммуникативных систем. Античные истоки современных теорий коммуникации. Софисты и их взгляд на риторику как систему коммуникации с конкретной целью. Диалогическая модель коммуникации Платона. Коммуникативная модель Аристотеля. «Риторика» Аристотеля и его формула коммуникативного акта: говорящий (оратор) – речь – слушатель. Вклад научных воззрений средневековой науки, Ренессанса и Просвещения в развитие представлений о системах информации и коммуникации. Проект Барокко и его медийные основания.</p> <p>Тема 3. Философское понимание коммуникативных систем как основы формирования субъекта культуры. Диалогическая модель коммуникации: Августин Блаженный, Фома Аквинский, Джон Локк, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, Иоганн Готфрид Гердер, Готхольд Лессинг, Фридрих Ницше, Мартин Бубер, М.М. Бахтин, Юрген Хабермас, Герберт Маркузе, П.А.</p>

		Флоренский, Л.С. Выготский, Жак Лакан, Юлия Кристева.
Раздел 2. История и теория коммуникативных систем		<p>Тема 4. Теории коммуникации в современной системе знания Бихевиаризм и его влияние на развитие теорий коммуникаций. Джон Б. Уотсон – основатель бихевиоризма. Критика бихевиаризма как основа развития современной науки о медиа. Линейная модель коммуникации Гарольда Дуайта Лассуэлла и ее структура в системе пропаганды. Модель массовых коммуникаций и эффект «волшебной пули» Лассуэлла. Типология функций медиа Лассуэлла: наблюдение за социальной и политической реальностью, интеграция общества, передача культурного наследия.</p> <p>Тема 5. Развитие теорий коммуникативных систем в послевоенный период. Эмпирико-функционалистский подход к изучению систем коммуникации: Н. Винер, А. Моль, К. Шеннон и У. Уивер, Пол Лазарсфельд, К. Хоуланд, Э. Ноэль-Нойман. Математическая модель коммуникации Клода Шеннона и Уоррена Уивера. Пять составляющих процесса коммуникации «шумовой» модели Шеннона – Уивера. Вклад Хейнца фон Фёрстера в развитие теорий коммуникации. Модель «обратной связи» Н.А. Бернштейна. Теория уровней построения движения Н.А. Бернштейна. Кибернетическая модель коммуникации Норберта Винера. Учение Н.А. Бернштейна и Н. Винера. Школа Пало Альто. Коммуникативная модель Мелвина Лоурэнса Дефлера. «Петля Дефлера». Сравнительный анализ теорий Шеннона–Уивера и Дефлера. Модель двухступенчатого потока: Пауль Феликс Лазарсфельд и опосредованная система воздействия информации при принятии индивидуальных решений. Социологическая модель Лазарсфельда, Элиху Каца, Б. Берельсон и Г. Годе против линейной модели Г. Лассуэлла и У. Шрамма. Саморегулирующаяся модель коммуникации Уилбур Шрамм. Роль интерпретатора и обратной связи в модели У. Шрамма. Циркулярная (циклическая) модель коммуникации Уильбура Шрамма и Чарльза Эджмертона Осгуда. Джон Остин и его теория коммуникативных актов. Элизабет Ноэль-Нойман и ее коммуникационная модель «спираль молчания». Джон Рили и Матильда Вайт – три компонента процесса коммуникации: коммуникатора, реципиента и сообщение и трехуровневая социальная структура (социальная группа, социальный институт, социум в целом). Основные характеристики моделей коммуникации Теодора Ньюкомба. Контент-анализ и коммуникативная схема Оле Хольсти. Разведывательная модель коммуникации Вашингтона Плэтта. Конфликтологическая модель Уильяма Юри. Конструкционистская модель Уильяма Гемсона.</p> <p>Тема 6. Семиотические и структурно-функциональные модели коммуникации. Коммуникативные системы и учение о знаке Чарльза Санденса Пирса. Классификация знаков Ч.С. Пирса. Структура знака Чарльза Уильяма Морисса. Ферденат де Соссюр и его учение о языке как знаковой системе. Структура знака де Соссюра. Луи Ельмслев и его взгляд на коммуникацию как семиотическое событие языка</p>

(план выражения и план содержания знака). Теория речевых актов Джона Роджерса Сёрля: «перформативное» и «констатирующее» высказывание». Фридрих Людвиг Готлоб Фреге и его вклад в развитие теории коммуникативных систем; треугольник Фреге. Клод Леви-Строс, структурная антропология и коммуникативная модель мифа. Семиология Ролан Барт: структура мифа, идеологии, рекламы.

Тема 7. Вклад отечественной науки в развитие теорий коммуникаций.

Русская формальная школа: произведение как коммуникативная система, структурные особенности поэтического и прозаического языка. В.Б. Шкловский, маятник языка: от видения к узнаванию. Система коммуникативных функций В.Я. Проппа. Функциональная модель коммуникации «Я – Он» Романа Jakobsona. Модель автокоммуникации «Я – Я» Ю.М. Лотмана (О двух моделях коммуникации в структурно-семиотической системе языка).

Тема 8. Социологические теории медиа: интеракционизм, структурный функционализм, феноменологическая социология.

Влияние символического интеракционизма на развитие теорий коммуникаций. Теория зеркального «Я» Чарлз Кули и понимание социальной коммуникации как основы развития личности. Джордж Герберт Мид и его стадийная модель развития коммуникации: усвоение ролей другого, установок другого, отождествление с «обобщенным другим». Символический интеракционизм и теории коммуникации Чарлза Кули и Джорджа Герберта Мида. Феноменологическая социология Альфреда Шюца: знаки и действие в целях коммуникации. Ирвин Гоффман: техники презентации себя другим как система коммуникации. Структурный функционализм и система социальной коммуникации Толкотта Парсонса.

Конструктивизм и его вклад в развитие теорий коммуникаций.

Социальный конструктивизм и коммуникация в процессе конструирования реальности (Томас Лукман и Питер Людвиг Бергер).

Коммуникация как активная самоорганизующаяся среда в трудах Никласа Лумана.

Теория автопоэзиса (самотворения) Умберто Матурано и Франсиско Варела.

Структурно-функциональные модели социальной коммуникации Толкотта Парсонса и Роберта Кинга Мертон.

Тема 9. Критическая теория медиа, марксизм и неомарксизм.

Франкфуртская школа и ее вклад в изучение медиа. Критика индустриализации культуры в трудах В. Беньямина, Т. Адорно и М. Хоркхаймера. Техническая рациональность: Маркузе, Хабермас. Критика идеологических систем власти: Альтюссер, Ги Дебор, Грамши, Бодрийяр, Дебре.

Информационное общество как особый вид общественной формации поздних разновидностей постиндустриального общества (А. Турен, П. Серван-Шрайбер, М. Понятовский (Франция), М. Хоркхаймер, Ю. Хабермас, Н. Луман (Германия), М. Маклюэн, Д. Белл. А. Тоффлер (США), Д. Масунда (Япония)). Анненбергская школа

		коммуникативистики: Джорж Гербнер и его четыре компонента модели коммуникации: событие, получатель, сообщение, сигнал.
	Раздел 3. Теории медиа и информационное общество	<p>Тема 10. Информационное общество и теории медиа</p> <p>Торонтская школа коммуникации: Гарольд Адамс Иннес, Эдмунд Сноу Карпентер), Маршал Маклюэн, Эрик Хэвлок, Дон Сил, Карл Уильямс, Дороти Ли, Маршал По, Монтегю, Закс, Вальтер Онг, Жак Гуди, Дерик де Керхов.</p> <p>Маршалл Маклюэн и его вклад в развитие науки о медиа. Борис Гройс: авангардное искусство и теория медиа Маршала Маклюэна. Кубизм как мгновенное чувственное восприятие целого – суть медиа. Письменная культура (книгопечатание, принцип единообразия, непрерывности и линейности) и устная традиция. Племенной человек, письменность и процесс детрайбализации. Специфика воздействия медиа (воздействие технологий) на человека. Медиа как расширение нашей чувственной жизни. Оптика человека в письменном и гомогенизированном обществе: точка зрения, иллюзорность третьего измерения и невосприимчивость к разнообразной и прерывной жизни форм. Психоаналитические теории медиа (Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг, Жак Лакан, Жиль Делез, Мишель Фуко).</p> <p>Реже Дебрэ и основы медиалогии. Основные положения медиа Норберта Больца. Фридрих Киттлер и структура оптических медиа. Модели распространения информации в трудах Поля Вери льо. Характеристики галактики интернета Мигеля Кастельса. Дуглас Рашкофф о структуре и функции медиавируса.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. История медиа: становления науки о системах коммуникации	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. История и теория коммуникативных систем	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару

3.	Раздел 3. Теории медиа и информационное общество	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к семинару
----	---	--	---

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - контрольная работа - тест	10 баллов 15 баллов 15 баллов	30 баллов 15 баллов 15 баллов
Промежуточная аттестация устный опрос		40 баллов
Итого за семестр экзамена		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации:
2. Коммуникативная модель диалога и карнавала М.М. Бахтина.
3. Юрген Хабермас и теория коммуникативного действия.
4. Диалогическая модель коммуникации и процессы формирования личности в учении Л.С. Выготского.
5. Структура коммуникации стадия зеркала Жака Лакана.
6. Линейная модель коммуникации Гарольда Дуайта Лассуэлла.
7. Математическая модель коммуникации Клода Шеннона и Уоррена Уивера.
8. Вклад Хейнца фон Фёрстера в развитие теорий коммуникации.
9. Модель «обратной связи» Николая Александровича Бернштейна.
10. Коммуникативная модель Мелвина Лоурэнса Дефлера.
11. Модель двухступенчатого потока Пауля Феликса Лазарсфельда.
12. Структура саморегулирующейся модели коммуникации Уилбура Шрамма.
13. Джон Остин и его теория коммуникативных актов.
14. Коммуникационная модель «спираль молчания» Элизабет Ноэль-Нойман.
15. Джон Рили и Матильда Вайт – три компонента процесса коммуникации.
16. Основные характеристики моделей коммуникации Теодора Ньюкомба.
17. Контент-анализ и коммуникативная схема Оле Хольсти.
18. Разведывательная модель коммуникации Вашингтона Плэтта.
19. Конфликтологическая модель Уильяма Юри.
20. Структурные особенности конструкционистской модели Уильяма Гемсона.
21. Семиотические модели коммуникации (Роман Якобсон, Юрий Лотман, Умберто Эко).
22. Коммуникативные системы и учение о знаке Чарлза Санденса Пирса.
23. Ферденат де Соссюр и его учение о языке как знаковой системе.
24. Функциональная модель коммуникации «Я – Он» Романа Якобсона.
25. Модель автокоммуникации «Я – Я» Ю.М. Лотмана.

26. Теория зеркального «Я» Чарлз Кули и понимание социальной коммуникации как основы развития личности.
27. Джордж Герберт Мид и его стадияльная модель развития коммуникации
28. Коммуникация как активная самоорганизующаяся среда в трудах Никласа Лумана.
29. Теория автопоэзиса (самотворения) Умберто Матурано и Франсиско Варела.
30. Ирвин Гоффман: техники презентации себя другим как система коммуникации.
31. Маршал Маклюэн и его понимание медиа.
32. Реже Дебрэ и его концепция медиалогии.
33. Азбука медиа Норберта Больца.
34. Фридрих Киттлер и структура оптических медиа.
35. Поль Верильо и принципы распространения информации.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

1. История и теория медиа : [учебник для вузов] / И. В. Кирия, А. А. Новикова. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. – 422 с.
2. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под ред. Шкаратана Овсея Ирмовича ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Москва : ВШЭ, 2000. – 606 с. - Электронный ресурс.

Дополнительная

1. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин. - Москва : Искусство, 1979. - 421 с.
2. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин. - М. : Медиум, 1996. - 239 с.
3. Киттлер Ф. Оптические медиа : берлинские лекции 1999 г. / Фридрих Киттлер ; пер. с нем. О. Никифорова и Б. Скуратова. - М. : Логос : Гнозис, 2009. - 271 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:
 Консультант Плюс
 Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:
 Windows
 Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями

здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Медиа в системе культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Определение медиа.
2. Функции медиа в обществе.
3. Основные этапы развития медиа.
4. Понимание коммуникативных систем в процессе формирования субъекта культуры.

Список литературы :

1. История и теория медиа : [учебник для вузов] / И. В. Кирия, А. А. Новикова. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. – 422 с.

Тема 2. Модели коммуникации: исторический аспект.

1. Коммуникативные системы античности.
2. Модели коммуникации в средневековой философии (Августин Блаженный, Фома Аквинский).
3. Английские эмпирики (Джон Локк) и их представления о системах коммуникации.
4. Георг Вильгельм Фридрих Гегель и его вклад в развитие науки о медиа.

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль античной риторики в формировании концепций коммуникативных систем?
2. Какова структура коммуникативной модели Аристотеля и её функции?
3. Особенности диалогической модели коммуникации Августина Блаженного и Фомы Аквинского.
4. Каковы особенности коммуникативной системы отношений английских эмпириков (на примере трудов Джона Локка)?
5. Каковы особенности диалогической модели коммуникации Гегеля (на примере диалектики отношений господина и раба)?

Список литературы :

1. История и теория медиа : [учебник для вузов] / И. В. Кирия, А. А. Новикова. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. – 422 с.
2. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под ред. Шкаратана Овсея Ирмовича ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Москва : ВШЭ, 2000. – 606 с. - Электронный ресурс.

Тема 3. Диалогические модели коммуникации в современной теории медиа.

1. Диалогический персонализм Мартина Бубера и его модель коммуникации «Я – Ты».
2. Теория диалога и карнавала М.М. Бахтина.
3. Л.С. Выготский и его диалогическая система коммуникации в процессе становления личности.
4. Диалогическая теория коммуникации П.А. Флоренского.
5. Модель коммуникации в теории стадии зеркала Жака Лакана.
6. Интертекстуальный диалог в теории Юлии Кристевой.
7. Теория коммуникативного действия Юргена Хабермаса.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы особенности структуры диалога Мартина Бубера?
2. В чём специфика трёх сфер диалогических отношений в учении Мартина Бубера?

3. Каковы структурные особенности диалогической модели коммуникации М.М. Бахтина?
4. Особенности карнавальной модели коммуникации и принцип развития культуры.
5. Какова роль Другого в системе диалога М.М. Бахтина и П.А. Флоренского?
6. В чем специфика диалога в теории стадии зеркала Жака Лакана?
7. Каковы особенности коммуникации в процессе развития личности в учении Л.С. Выготского?
8. Какова структура интертекстуального диалога Юлии Кристевой?
9. В чем основной смысл концепции коммуникативной рациональности Юргена Хабермаса?
10. Основные положения теории социального действия Юргена Хабермаса?

Список литературы :

1. История и теория медиа : [учебник для вузов] / И. В. Кирия, А. А. Новикова. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. – 422 с.
2. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под ред. Шкаратана Овсея Ирмовича ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Москва : ВШЭ, 2000. – 606 с. - Электронный ресурс.

Тема 4. Теории коммуникаций: история развития.

1. Линейная модель коммуникации Гарольда Дуайта Лассуэлла и эффект «волшебной пули» Лассуэлла.
2. Эмпирико-функционалистский подход к изучению систем коммуникации: Н. Винер, А. Моль, К. Шеннон и У. Уивер, Пол Лазерсфельд, К. Хоуланд, Э. Ноэль-Нойман.
3. Сравнительный анализ теорий Н.А. Бернштейна и Н. Винера.
4. Коммуникативная модель Мелвина Лоурэнса Дефлера. «Петля Дефлера».
5. Семиотические модели коммуникации: Пирс, Моррисс, Соссюр, Барт, Якобсон.
6. Произведение как коммуникативная модель в учении русских формалистов.
7. Модель коммуникации Якобсона и автокоммуникация Лотмана.
8. Социологические модели коммуникации: Кули, Мид, Шюц, Лукман, Бергер, Гоффман.
9. Коммуникация как активная самоорганизующаяся среда в трудах Никласа Лумана и теория автопоэзиса (самотворения) Умберто Матурано и Франсиско Варела.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы структурные и функциональные особенности модели коммуникации Гарольда Дуайта Лассуэлла?
2. Что означает эффект «волшебной» пули?
3. Используется ли модель коммуникации Лассуэлла в пропаганде?
4. Определение и характеристики эмпирико-функционалистского подхода.
5. Описание кибернетической модели коммуникации Норберта Винера.
6. Структурные особенности математической модели коммуникации Клода Шеннона.
7. Модель обратной связи Н.А. Бернштейна.
8. В чем особенности социально-психологической модели коммуникации Теодора Ньюкомба?
9. Что такое «петля Дефлера»?
10. Опишите семиотические модели коммуникации?
11. Структура символа Фердинанда де Соссюра.
12. Какова структура знака в учении Пирса-Моррисса?
13. Модель коммуникации Романа Якобсона.
14. Модель автокоммуникации Ю.М. Лотман.
15. Модель мифа Роланда Барта.
16. Структура символа в системе культуры (Ю.М. Лотман).
17. Коммуникативная модель Виктора Шкловского.
18. Социологические модели коммуникации.
19. Системный подход Пауля Вацлавика в теории межличностных коммуникаций.
20. Теория «двойного послания» Грегори Бейтсона.

Список литературы :

1. История и теория медиа : [учебник для вузов] / И. В. Кирия, А. А. Новикова. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. – 422 с.
2. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под ред. Шкаратана Овсея Ирмовича ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Москва : ВШЭ, 2000. – 606 с. - Электронный ресурс.
3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин. - Москва : Искусство, 1979. - 421 с.
4. Беньямин В. Произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин. - М. : Медиум, 1996. - 239 с.

5. Киттлер Ф. Оптические медиа : берлинские лекции 1999 г. / Фридрих **Киттлер** ; пер. с нем. О. Никифорова и Б. Скуратова. - М. : Логос : Гнозис, 2009. - 271 с.

Тема 5. Информационное общество и теории медиа

1. Торонтская школа коммуникации и ее вклад в развитие науки о медиа.
2. Учение о медиа Маршала Маклюэна.
3. Кубизм и феномен медиа.
4. Реже Дебрэ и основные положения медиалогии.
5. Теория медиа Норберта Больца.
6. Оптические медиа в структуре общества.
7. Принципы распространения информации в теории Поля Верильо.
8. Галактика интернет Мигеля Кастельса.
9. Медиавирус и принципы его распространения (Дуглас Рашкофф).
10. Жан Бодриар и его концепт гиперреальности.
11. Медиа как производство симулякров в современном обществе.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные представители Торонтской школы коммуникации и их влияние на науку о медиа.
2. Определение медиа Маршала Маклюэна.
3. «Горячие» и «холодные» медиа.
4. Что такое импловзивный взрыв?
5. Кубизм и развитие медиа.
6. Каковы основные положения медиалогии Реже Дебре.
7. Основные положения теории медиа Норберта Больца.
8. Фридрих Киттлер и его теория развития медиа.
9. Что такое информационная бомба?
10. Назовите основные этапы развития интернета.
11. Что такое симулякр?
12. Опишите структурные особенности гиперреальности.
13. Каковы принципы распространения информации в современном обществе.

Список литературы :

1. История и теория медиа : [учебник для вузов] / И. В. Кирия, А. А. Новикова. - Москва : Изд. дом Высш. шк. экономики, 2017. – 422 с.
2. Кастельс М. Информационная эпоха : Экономика, общество и культура / Мануэль Кастельс ; пер. с англ. под ред. Шкаратана Овсея Ирмовича ; Гос. ун-т Высш. шк. экономики. - Москва : ВШЭ, 2000. – 606 с. - Электронный ресурс.
3. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества [Текст] / М. М. Бахтин. - Москва : Искусство, 1979. - 421 с.
4. Беньямин В. Произведние искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин. - М. : Медиум, 1996. - 239 с.
5. Киттлер Ф. Оптические медиа : берлинские лекции 1999 г. / Фридрих **Киттлер** ; пер. с нем. О. Никифорова и Б. Скуратова. - М. : Логос : Гнозис, 2009. - 271 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Теория медиаискусства» относится к факультативным дисциплинам учебного плана направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность «Визуальные медийные искусства».

Цель курса – сформировать у студентов комплекс знаний и целостное представление о закономерностях и основных тенденциях развития и функционирования медиа, и их структурных особенностях в связи с современным состоянием общества, динамические изменения которого происходят под влиянием разнообразных медийных стратегий и коммуникативных практик.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- познакомить студентов с историей возникновения науки о медиа и основными этапами ее развития;
- раскрыть связь теории медиа с другими дисциплинами гуманитарного цикла, а также с теориями коммуникации, информационным моделированием социального пространства;
- определить место теории медиа в ряду таких дисциплин, как философия, социология, искусствоведение, история кино, филология;
- выявить основные этапы развития теоретического осмысления феномена медиа и дать периодизацию развития науки о медиа;
- составить целостное представление об основных теориях коммуникации, которые сформировались в рамках различных наук и научных подходов;
- дать развернутую характеристику основных теоретических направлений, течений, научных школ, в рамках которых изучается реальность медиа;
- составить представление о структурах личности в системе медиaprостранства и воздействии медиатехнологий на человека в современном обществе;
- сформировать навыки анализа медийных явлений.

Дисциплина направлена на формирование компетенций

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные этапы развития медиа, наиболее влиятельные теории медиа и коммуникативных систем, определяющих законы функционирования медиа в обществе и их влияние на человека.

Уметь:

- применять теоретические знания к исследованию реальности медиа;
- реализовывать профессиональную деятельность в рамках системы междисциплинарных подходов к изучению истории и теории медиа.

Владеть:

- навыками самостоятельного освоения и использования в практической деятельности новых знаний и умений, в том числе в новых областях знания, непосредственно связанных с профессиональной сферой деятельности, расширять и углублять свое научное мировоззрение применительно к развитию

медиа, систем коммуникации, медийных искусств, экранной культуры;

– пониманием места истории и теории медиа в рамках истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства с науками об обществе и человеке, изучающими роль и влияние медиа на коллективное и индивидуальное сознание и на поведение личности, испытывающей влияние информационных потоков.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.