

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В.Галкин

Рабочая программа дисциплины

Режиссура и story telling

по направлению подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2025

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Д. В.Галкин

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2025

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения.

ПК-1 Способен руководить деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 1.3 Осуществляет предпроектный анализ на основе оценки и отбора полученной научной информации и культурно-исторических предпосылок

ИОПК 2.1 Осуществляет самостоятельный поиск научных данных с использованием современных средств сбора информации

ИОПК 2.2 Подготавливает тезисы доклада, текст научной статьи, научное обоснование экспозиционного, художественного/дизайнерского проекта

ИОПК 2.3 Участвует в научно-практических конференциях, конкурсах, грантах

ИПК 1.3 Организует выставочные дизайн-проекты с оформлением требуемой для этого документации

2. Задачи освоения дисциплины

- Освоить правила сторителлинга и его возможностей в различных коммуникативных ситуациях;
- Научить разрабатывать мультимедийные истории в соответствии с законами режиссуры, требованиями жанров;
- Освоить навыки использования сторителлинг в цифровой и традиционной среде для осуществления академического и профессионального взаимодействия.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Второй семестр, зачет с оценкой

Третий семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часов, из которых:

-лекции: 4 ч.

-семинар: 90 ч.

в том числе практическая подготовка: 90 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1.

Сторителлинг, введение в дисциплину. Определения понятия, история появления, этапы развития, сферы употребления.

Тема 2.

Сторителлинг в устной коммуникации. Особенности сторителлинга в устной коммуникации. Сторителлинг - инструмент самопрезентации. Приемы сторителлинга в устной коммуникации. Правильная речь – путь к успеху. Практики публичных выступлений. Инструменты, позволяющие усилить историю (язык жестов, интонация, мимика и др.). Законы построения хорошего текста в формате сторителлинга.

Тема 3.

Сторителлинг в цифровой среде. Особенности сторителлинга в цифровой среде. Знакомство с понятием мультимедийного сторителлинга, история возникновения, форматы, принципы. Лонгриды. Текстовые и визуальные элементы мультимедийного сторителлинга.

Тема 4.

Истории для сторителлинга, их содержательные и структурные компоненты. Текст, фото, видео, интерактивные элементы в сторителлинге.

Раскадровка. Планирование.

Тема 5.

Режиссура. Сюжетная арка (экспозиция, развитие действия, кульминация, спад действия, развязка). Герой, путь героя. Сценарий. Раскадровка.

Тема 6. Создание и усиления историй для сторителлинга.

Эмоциональное путешествие. Цвет и эмоции. Управление вниманием. Особенности персонажа. Интерактивные элементы в сторителлинге.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения проектных заданий, выполнения домашних заданий ..., и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет с оценкой во втором семестре проводится в формате защиты проекта. Продолжительность зачета с оценкой 1 час.

Требования к проекту:

- проект должен быть выполнен в формате сторителлинга, включать в себя текстовые, визуальные, интерактивные элементы.

Результаты зачета с оценкой определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценивания:

Оценка	Критерии оценки
5	Проект выполнен структурировано, использованы все элементы заявленные в требованиях к проекту.
4	Проект выполнен структурировано, но отсутствуют некоторые элементы, заявленные в требованиях
3	Проект не структурирован, отсутствуют некоторые элементы, заявленные в требованиях к проекту.
2	Проект не соответствует формату сторителлинга

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента составляют:

- основная и дополнительная литература (см.Ресурсное обеспечение);
- информационные ресурсы в сети Интернет (см. Ресурсное обеспечение);

Для эффективного освоения дисциплины студентам рекомендуется:

- познакомиться со структурой курса, используя рабочую программу;
- накануне следующей лекции вспомнить материал предыдущей, используя записи лекции;
- изучить теоретический материал по конспекту и рекомендованной литературе;
- практика быстрого письма (10 мин. каждый день)
- работа с литературой в библиотеке (1 час в неделю)
- прослушивание, просмотр материалов в сети Интернет по заявленной тематике.

11.1. Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. Перечень работ и заданий курса

Примерные задания:

1. Проанализируйте существующий проект по следующим критериям.

- тематика проекта
- какую проблему решает проект
- кто является адресатом проекта
- из каких компонентов состоит проект
- жанр текста в проекте
- какие интерактивные элементы используются в проекте

2. Создание проекта в формате сторителлинг.

Задача: придумайте графическую инструкцию в пять шагов. Темы (как не проспать в университет, как повесить шкаф, как полететь в космос). Инструменты (раскадровка, сюжетная арка);

Задача: нарисуйте карту кампуса, указав на ней объекты, которые обычно не указываются на картах. Инструменты (героя, эмоциональное путешествие).

3. Запишите видео-презентацию, расскажите о себе, используя инструменты, усиливающие речь (мимика, жесты, интонация), организуйте пространство таким образом, чтобы оно поддерживало образ вашей истории.
4. Выберите 5 объектов, которые бы отображали известного деятеля искусств, создайте фото проект.
5. Придумайте историю, в которой будет задействовано три места действия (первое место действия, где возникает проблема, второе – герой пытается найти решение, но терпит неудачу, в третьем месте проблема решается);
6. 1. Выберите любое литературное произведение и уберите из него все лишнее, оставив только каркас. 2. Обменяйтесь каркасами с любым из группы, создайте развернутую историю.

11.2. Формы представления самостоятельной работы

Выполняя самостоятельную работу, у студентов проявляются способности к самостоятельному поиску источников по темам дисциплины, способности к самоорганизации. Обучающиеся совершенствуют навыки оформления письменных работ, в том числе, используя некоторые методы научно-исследовательской работы.

Самостоятельная работа может быть представлена в различных формах: презентация, коллаж, видео и др.

11.2.1. Критерии оценки самостоятельной работы

К самостоятельной работе предъявляются следующие требования:

- соответствие содержания теме;
- структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- соответствие оформления требованиям;
- аккуратность и грамотность изложения;
- авторский подход
- корректность соблюдения поставленных преподавателем сроков.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Гузенков С. Алгоритмы сторителлинга. Как создавать истории и использовать их в текстах и презентациях. – 2018. – 60 с., илл.
2. Луптон Эллен. Драматургия дизайна: как используя приемы сторителлинга, удивлять графикой, продуктами, услугами и дарить впечатления. – М.: Эксмо, 2022. – 160с.
- ...

б) дополнительная литература:

1. Акаш Кариа. Вдохновляй своей речью. 23 правила сторителлинга от лучших спикеров TED Talks. – М. Эксмо, 2018. – 90с.
2. Бакулев Г.П. Трансмедийный сторителлинг: примета цифровой медиасреды // Вестник ВГИК. – Том 12, № 1 (43). Апрель 2020. – С. 130-140.
3. Боева Г.Н. Сторителлинг как новая PR-технология // Вестник Приамурского государственного университета им. Шолом-Алейхема». – 2020. – № 2 (39). – С. 26-30.
4. Булаева М.Н. Приемы трансмедийного сторителлинга в освещении социально значимой темы (на примере медиахолдинга «Первый областной») // Вестник ЮУрГУ. Серия «Социально-гуманитарные науки». – 2021. – Т 21, № 4. – С. 92-99.
5. Кармин Галло. Искусство сторителлинга. Как создавать истории, которые попадут в самое сердце аудитории. – Бомбора., 2021. – 368 с.
6. Кузнецова Т. Пиши и говори! Сторителлинг как инструмент для счастья и бизнеса. – М. АСТ, 2020. – 288с.

7. Лисенкова А.А. Цифровой сторителлинг и микронарративы – новые формы репрезентации персонального опыта и коллективного творчества // Слово. ру: балтийский акцент. – 2021. – Т. 12, № 2. – С. 45-52.
8. Пропп В. Морфология волшебной сказки. Исторические корни волшебной сказки. Из-во КоЛибри, 2022 – 640с.
9. Соломеина В.Г., Сумская А.С. Восприятие мультимедийных сторителлингов познавательной тематики «цифровым» медиапоколением // Знак: проблемное поле медиаобразования. – 2020. – № 4 (38). – С. 158-169.
10. Хенкин М. Золотой ключик инфосторителлинга. – Animedia Company, 2018. – 140 с., илл.
11. Хеллман Пол. У вас есть 8 секунд как презентовать и продать идею. – М.: Эксмо, 2019. – 256с.
12. Челнокова Е.А., Казначеева С.Н., Калинкина К.В., Григорян Н.М. Сторителлинг как технология эффективных коммуникаций // Международный электронный научный журнал «Перспективы науки и образования». – 2017. - № 5 (29). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/storitelling-kak-tehnologiya-effektivnyhkommunikatsiy/viewer>
13. Яхновская Ю.С. Коммуникативные практики в образовании: от лекции к сторителлингу // Ученые записки Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского. Философия. Политология. Культурология. – Том 6 (72). – 2020, № 3. – С. 50-59.

в) ресурсы сети Интернет:

– Общероссийская Сеть КонсультантПлюс Справочная правовая система.
<http://www.consultant.ru>
 – ...

13. Перечень информационных технологий

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.);

– ZoomShareware (условно-бесплатная) <https://explore.zoom.us/en/terms/>

б) информационные справочные системы:

– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>

– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>

– ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>

– ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>

– Образовательная платформа Юпайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Галкин Дмитрий Владимирович, д-р филос. наук; профессор кафедры культурологии и музеологии; Маслова Ксения Сергеевна, ассистент кафедры дизайна ИИК ТГУ.