ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет коммуникаций, медиа и дизайна

Программа дисциплины

«Современные аудиовизуальные коммуникации»

Общеуниверситетский майнор для бакалавров 2 курса не медиаспециальностей

(дисциплина по выбору)

Автор программы: кандидат филол. наук, профессор А.Г. Качкаева

Рекомендовано секцией УМС Одобрено на заседании департамента

Председатель *«Медиа»*

____________________________ Зав. департаментом ________Кирия И.В.

«_____» ____________ 2016 г. «______» _____________ 2016 г.

Утверждено УС факультета

Коммуникаций, медиа и дизайна

____

Ученый секретарь

«____» ____________ 2016 г.

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчиков программы.

Москва 2016

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа разработана в соответствии с:

* Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика
* Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.04.02 Жур- налистика, утвержденным в 2015г.

Преамбула

Исторически существовавшие в качестве фокуса – на ярмарке, в театре, в церкви – аудиовизуальные медиа – радикально расширили возможности человеческого восприятия, дали жизнь новым формам и форматам, сформировали новый язык, а в наше время превратились в торжество зрелищной коммуникации, создав мощные политические индустриальные, культурные, урбанистические пространства синтеза фотографии, кинематографа, телевидение, цифрового звука, компьютерной анимации, сетевых сред

Требования к результатам освоения дисциплины:

* познакомить с историей, становлением, трансформацией аудиовизуальной коммуникации;
* дать представление о том, как и из чего сложился мир современных аудиовизуальных медиа (экономические и социальные предпосылки, технические открытия, традиции визуальной культуры, потребность человека в информации, в том числе, образной, и творчестве);
* показать, как технические медиа Х1Х-ХХ вв. рождались на фоне научных открытий и художественных поисков;
* познакомить с этапами становления и специфическими особенностями «языка» аудиовизуальной коммуникации, с медиаплатформами;
* продемонстрировать связь аудиовизуальной коммуникации ХХ века и «языка» ее медиумов с «цифровой» интерактивной средой ХХ1 века

Курс полифоничен, носит междисциплинарный характер, формирует понимание истории развития и основных направлений исследований коммуникации и информации и, тем самым, дает представление о многоаспектности современных коммуникаций, включая медиа, технологии информации и коммуникации, индустрии рекламы и культуры.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать:

* знать основные этапы развития аудиовизуальной коммуникации (печать, фотография, радио, кино, телевидение, интернет), о принципиальных технологических и художественных открытиях и людях, повлиявших на движение и развитие этой сферы;
* знать основные направления и движения в сфере аудиовизуальных коммуникаций, базовые принципы функционирования аудиовизуальных медиа как субъекта экономической деятельности, ориентироваться в исторических аспектах развития их в обществе
* знать экономическую специфику и отличия аудиовизуальных медиа от других видов индустрий
* иметь представление о методах критического анализа творческого аудиовизуального произведения и технологии его производства для разных медиаплатформ;
* иметь представление о культурных производствах, инструментах экономики культуры, медиаиндустрии и арт-бизнесе;
* иметь представление о медиаэкологии и медиаграмотности, о методах, применяемых в медиаобразованиии;

уметь

* понимать взаимосвязь между понятиями «коммуникация», «аудиовизуальная коммуникация», «медиакоммуникация», «электронные и цифровые медиа»;
* представлять как, зачем и по каким каналам и ради чего коммуникация осуществляется, давая объяснение процессу аудиовизуальной коммуникации как со стороны потребителя – то есть извне, так и со стороны производителя «сообщения», «продуктов» и «образов» (изнутри);
* уметь ориентироваться в видах и типах аудиовизуальной коммуникации, понимать ее индустриальную специфику и особенности языка (анализ и оценка продукции медиандутстрии и произведений аудиовизуальной культуры, субъектов рынка , медиаизмерений аудитории);
* уметь анализировать продукцию различных аудиовизуальных медиаиндустрий

владеть

* владеть подходами к основам освоения и интерпретации ключевых текстов в сфере аудиовизуальных коммуникаций и визуальной культуры (кинематограф, радио, телевидение, мультимедиа и трансмедиа, реклама, компьютерные игры, шоу-бизнес, образовательная и арт среда) поскольку знание и исследование визуальности сегодня больше не ограничивается сферой искусства и «высокой культуры»
* владеть методами анализа медиа произведения;
* владеть навыками презентаций своих проектов

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по Единому классификатору компетенций НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной	СК-Б1	Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения; понимание закономерностей функционирования современных медиаплатформ и их специфики	Лекционные и семинарские занятия, дискуссии, решение кейсов, индивидуальная и групповая работа над проектами
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)	СК-Б6	Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, владением навыками работы с компьютером как средством управления информацией; способностью работать с информацией в средствах медиа и глобальных компьютерных сетях	Семинарские занятия, подготовка презентации и отчета по итогам групповой работы над проектом
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность	СК-Б 10	Демонстрирует знание генезиса и развития аудиовизуальных коммуникаций, их роли в культуре. Способен применять базовые навыки понимания медиасреды в повседневной, исследовательской и профессиональной деятельности	Тренинги, деловые игры, подготовка докладов и презентаций, написание эссе и курсовых работ
Способен к осознанному целеполаганию, профессиональному и личностному развитию	СЛК–Б3	Способен анализировать медиасообщения, критически оценивать произведения аудиовизуальной культуры	Лекционные и семинарские занятия, дискуссии, анализ материалов СМИ, решение кейсов, индивидуальная и групповая работа над проектами

Формы организации учебного процесса:

- проведение лекционных занятий;

- проведение семинарских занятий, в основе которых – просмотр аудиовизуальных произведений, отработка навыков анализа, обсуждение истории, социальных, экономических и творческих аспектов и проблем аудиовизуальной индустрии, разбор признанных образцов аудивизуальной культуры разных периодов и материалов современных медиа; групповые дискуссии

- домашние задания – подготовка докладов (в основе - сравнительный анализ творческих биографий выдающихся представителей аудиовизуальных медиа; оценка технологических, социальных - экономических, эстетических факторов , повлиявших на появление/развития того или иного творческого направления/открытия в области аудиовизуальной коммуникации); критический разборов произведений аудиовизуальной коммуникации, подготовка презентаций;

- самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала.

Структура итоговой оценки:

Итоговая оценка складывается:

* посещений лекций
* семинарские занятия + дом. задания
* зачет (тест)

Итоговая оценка по дисциплине	
Оитг.оц.= **О**пос.лек.+ **О** сем.з. + **О**тест	
Оитг.оц..= 30%+30%+40%	

Тематический план учебной дисциплины

№	**Наименование темы**	**Всего часов**	**Аудиторные часы**		**Самосто-ятельная работа**
Лекции	**Семинары**
1	Базовые категории аудиовизуальных коммуникаций и конвенция понятий	10	2	6	2
2	Формы коммуникации и их развитие	10	2	6	2
3	История медианосителей, технологий аудиовизуальных медиа и рождение аудиовизуального искусства	20	4	6	10
4	Послевоенная аудиовизуальная эстетика (50-е гг. ХХ века) и новый гуманитарный контекст (1960-1980 гг.	20	4	6	10
5	«Мир как фантом и матрица» . Начало «телевизионной» политики.	5	2	0	3
6	Информационное общество, движение к глобальному телевидению и крупнейшая индустрия нового времени – медиаиндустрия	15	4	6	5
7	Реклама и аудиовизуальная среда	20	4	6	10
8.	Медиасистема России как часть мировой медиасистемы.	20	4	6	10
9.	Медиапотребление и медиаизмерения в аудиовизуальной среде. Форматы и жанры.	15	4	4	7
10.	Аудиовизуальность ХХ1 века. Между магией, технологией, социальными медиа и виртуальной реальностью. Медиасинтез. Мультимедиа. Цифра	15	4	4	7
	Итого	**150**	**46**	**30**	**74**

Содержание курса

Раздел 1. История аудиовизуальной коммуникации

Тема 1. Базовые категории и конвенция понятий. Медиа, массовые коммуникации, коммуникация как процесс. Понятие медиа, массовых коммуникаций, информации и коммуникации, их взаимосвязи. Медиакоммуникации как распространение символических форм. Понятие медиа как коммуникационного посредника. Основные компоненты медиа.

Тема 2 Формы коммуникации и их развитие.Формы коммуникации: жест, изображение, речь, письменность. Изображение и эволюция изображения . Звук и музыки как формы коммуникации. Образ в аудиовизуальной коммуникации. Факторы развития аудиовизуальной коммуникации (технические, социальные, экономические, культурные). Аудиовизуальная коммуникация , медиа и искусство

Тема 3. История медианосителей, технологий аудиовизуальных медиа и рождение аудиовизуального искусства.

3.1.**Автоматическая фиксация образа и фиксация движения. Конец монополии печатного слова. Предшественники аудиовизуального бума.** Фотография (опыты Ньепса и изобретение дагеротипии). «Уникальность» изображения и «копирование» изображения – оппозиция «штучного» и «массового». Фонограф (Томас Эдисон). Патефон. Изобретение техники кино (Эдисон). Способа и формы его существования – киносеанса (братья Люмьеры). Техника и особенности восприятия. Аттракцион и массовое зрелище. Утилитарность технологических открытий, непонимание авторами и создателями перспектив изобретений и технических новинок для будущего развития аудиовизуальной индустрии, искусства и бизнеса.

3.2. **Расцвет кинематографа и радио, эксперименты в области телевидения**. Первое десятилетие ХХ в. – начало формирования экранного языка как нового искусства и способа освоения (отражения) сочиненного (сыгранного) и реального материала. Дэвид Уарк Гриффит, Ж. Мельес, А. Ханжонков. Рождение анимации (Старевич/Дисней) «Великий немой» (1916-1928), звуковое кино (1928-1940), расцвет фотографии. Фиксация реальности с помощью техники, постановочные съемки и глобальные перемены в сфере искусства. 20-е гг. ХХ в – возникновение и формирование трех основных направлений кино в СССР: «киноправда», историко-монтажное кино, сценарный. Мировое влияние Вертова: забвение его на родине, в СССР, последователи и ученики за рубежом (Франция, Англия, Польша, США и др.). Американская (Гриффит) и советская (Эйзенштейн) школы монтажа, т.е. осмысления и экранного воплощения материала. Эпоха радио (Брехт, Хлебников) и первые медиа эффекты воздействия массового вещания. «Кристальная объективность фотоаппарата», «новое средство фантазии» (Дали), «авангард» и фотография (Родченко/Харфилд/Эмерсон). Экспериментальный этап телевидения: от механического к электронному. Мировые телевизионные державы.

3.3**. Движение к массам. Аудиовизуальные медиа и пропаганда (**конец 30-х гг. ХХ века и Вторая мировая война). Понятие «пропаганда». Ритуалы и массовые зрелища. Война «смыслов» и «образов» (плакаты, карикатуры, комиксы). Документальная пропаганда. «Олимпия» и «Триумф воли» Л. Реффиншталь. Кино ,искусство и пропаганда. Александров и его комедии («Веселые ребята», «Цирк», «Светлый путь»). «Александр Невский», «Иван Грозный» Эйзенштейна. Художник/продюсер – власть/идеология/госзаказ. Радио, кино (в том числе, хроника) , фотография и карикатура в США, Германии, СССР . Роль кино и радио в СССР в 1941-1945 гг. Голос «блокадного радио». Госзаказ в кино (СССР, Германия, США). Фотографы на войне : Бальтерманц/Альперт/Халдей (СССР), Брессон (Франция), Капа (Венгрия) и др

Тема 4. Послевоенная аудиовизуальная эстетика (50-е гг. ХХ века) и новый гуманитарный контекст (1960-1980 гг.). Факторы развития аудиовизуальной культуры (социальные, политические, экономические, технические, этетические).

4.1**. Тенденции в кино, СМИ и искусстве**. Неореализм и «новая волна». Тенденции в искусстве – движение к постмодернизму. Тенденции в СМИ: начало массового телевидения, «золотой век документалистики» в США, телевидение периода «оттепели» в СССР, новая документалистика. Уроки кинематографа (итальянский психологизм, японская созерцательность). Интерес к индивидуальности и быту.

4.2**. Эпоха «оттепели» в СССР и новая визуальная эстетика 60-х.** Время относительный свобод в обществе , культуре и СМИ. «Шестидесятники» в кино6 фотографии и на ТВ. ХХ съезд КПСС (1956) и начало эпохи «оттепели». Начало самопознания ТВ как новой коммуникации. Всемирный фестиваль молодежи и студентов (1957г.) как пропагандистская акция, ориентированная на мировое общественное мнение. Роль и место в ней телевидения. Овладение новыми жанрами и формами экранной информации и началами телеискусства: мобильный кинорепортаж. Прямой телерепортаж с ПТС (отечественные ПТС-5 и английские ПТС-Маркони). Первые комментаторы – ведущие и телерепортеры. Особая эстетика ТВ, связанная с условиями просмотра и восприятия: персонификация, периодичность (сериальность), привычка к просмотру. СССР – эксперименты по программирования. Создание редакции молодежных программ Центрального ТВ Гостелерадио СССР. Особое место и роль телевизионного творчества И.Л. Андроникова (его «устные рассказы», фильмы-исследования). Формула общественной службы ВВС «информировать, развлекать, просвещать» в условиях партийного советского телевидения: программа «Время», КВН, «Кинопанорама», «Очевидное-невероятное», «Клуб путешественников», «В мире животных», «Здоровье», «Голубой огонек», «От всей души» и др. Кинорежиссеры и сценаристы, рожденные «оттепелью» (Хуциев, Шпаликов, Тарковский, Рязанов, Панфилов и др). «Драматургия экрана» и дискуссии о выразительных средствах и природе ТВ.

4.3 **От неорелизма до Уорхола. Наступление эры глобального телевидения (1960-1970 гг.).** Постиндустриальное общество (общество потребления Европы и Северной Америки), новые темы и язык аудиовизуального искусства. 60-е – новая эстетика кино и ТВ, основные жанры. «Сладкая жизнь» Ф. Феллини и проблема «симулякра» (спустя десятилетия осмыслена философами, Бодрияр). «Приключение» М. Антониони и проблема «дедраматизации» (отмена традиционной драматургии). «Золотой век документалистики» в США. Великие фотографы середины ХХ века и искусство фотографии. “…быть фотографом — значит молниеносно осознавать, в долю секунды, важность события и точную организацию тех форм, которые придали этому событию настоящее значение” (Анри Картье-Брессон).

Тема 5. «**Мир как фантом и матрица» (Г. Андерс). Начало «телевизионной» политики**. Телевизионные новости, «прямой эфир» и эффект присутствия (У. Кронкайт, Ю. Фокин и др). «Золотой век» документалистики, Эдд Мэрроу и «расследовательская журналистика» в Америке и Европе (методы спровоцированной ситуации, методы провокации, методы наблюдения). Телевидение как поле «политических дебатов» и зрелищных ритуалов. Первые теледебаты, повлиявшие на исход президентских выборов (Кеннеди -Никсона), прямые трансляции инаугураций и других событий, связанных с первыми лицами государств или мировыми знаменитостями. «Первая телевизионная война в гостиной» (Вьетнам). Пересмотр роли и значения ТВ в социально-политической жизни общества. Три модели ТВ (государстве нная, общественная, коммерческая).

Раздел 2. Современные проблемы аудиовизуальных коммуникаций

Тема 6. Информационное общество, движение к глобальному телевидению и крупнейшая индустрия нового времени – медиаиндустрия. Современное кино, телевидение, электронный звук. «Гонка вооружения» как двигатель прогресса. Космические программы (в том числе, спутники связи). Мировое телевидение и интернет. Овладение новыми жанрами и формами экранной информации и началами телеискусства.

6.1**.Современное кино, фотография, радио и телевидение (70-90 гг. ХХ века).** Утверждение нормативной стилистики (цвет, звук, приемы монтажа, процесс производств и проката и пр.) привычного сегодня кино. Преобладание цветного кино над черно-белым (перевернулось понятие нормы - цвет в «Броненосце Потемкине», цвет в финале Андрея Рублева). Техника и технология. Развитие космической и спутниковой связи в СССР. Бурное развитие кабельно-спутниковых сетей и тематического платного ТВ на западе. Интернет. Возникновение качественно нового – круглосуточного, общемирового информационного телевидения. Идеи позднего М. Маклюэна об аудиовизуальных медиа как о разворачивании мышления к «до текстовому». Революция ведеозаписи.

6.2**.Кино и телевидение «застоя» в СССР** .Телевидение и кино в СССР и в странах социализма после 1968 года (развитие жанров и стилей, сопротивление новому, «полочные» картины, цензура). Объединение «Экран» и советские телефильмы. Телетеатр (А. Эфрос и телеспектакли/ телебенифисы Е.Гинзбурга). «Идеология» и пространство героя (Рязанов/Шукшин/Тодаровский/Захаров/Данелия/Михалков/Меньшов и др) к «Олимпиада - 80 в Москве и техническое переоснащение советского ТВ. Многопрограммное телевидение. Популярная музыка на радио и ТВ: форматное радио, музыкальные каналы. «Радиоголоса» и иновещание в мире. Бурное развитие кабельно-спутниковых сетей и тематического платного ТВ на западе.

6.3**. Торжество телевидения в мире**. Видеозапись и телекино. От Эйзенштейна до Тарковского – эволюция российско-советского кино (Сартр о Тарковском). ВидеоАрт. Новая документальность, «научное кино» и образовательное ТВ (от «Улицы Сезам» до учебных телепрограмм и каналов). Художественная и документальная фотография фотография как искусство (А-К.Брессон/Р.Дуано/Дж.Куделка/А.Лейбовиц/ Х.Ньютон/Я. Саудек и др). «Постмодернизм» в кино (Д. Линч, П. Гринуэй, К. Тарантино).. Глобализация кинопроцесса и нетрадиционные кинематографические державы. Режиссеры из скандинавских, южно-славянских, испаноязычных и азиатских стран, как яркие представители эпохи: Д. Джармуш, А.Сокуров, О. Иоселиани, Э. Кустурица, Т. Бертон, П. Альмодовар. «Клиповое» мышление. Идеи о медиаэкологии, ЮНЕСКО о **медиа-информационной грамотности.**

Тема 7. Реклама и аудиовизуальная среда

7.1. Истоки рекламной деятельности: от античности до Нового времени.

Понятие рекламы. Феномен проторекламы, его сущность и основные разновидности. Основные коммуникативные функции знаков – сигнальная и демонстративная. Самоидентификация и самопрезентация в истории культуры. Понятие и виды проторекламы.

Возникновение культуры урбанизма. Устная, предметно-изобразительная и письменная реклама античности.

Историко-культурные особенности Средневековья; его деление на периоды. Институт городских глашатаев и их рекламные функции. Рекламная деятельность герольдов. Фольклорные виды устной рекламы Средневековья: «крики улиц», реклама стационарных зазывал, устная реклама ярмарок. Изобразительная реклама развитого Средневековья.

Новая информационная революция – изобретение книгопечатания. Появление новых рекламных жанров. Титульный лист как рекламный жанр. Изобразительная реклама эпохи. Развитие вывесок. Печатные афиши. Типографские эмблемы и экслибрисы.

7.2. Изобразительная реклама 17 – начала 20 веков: зарубежный и отечественный опыт

Пять веков российской рекламы. Истоки устного рекламирования. Ярмарочная реклама в России, ее специфика и виды. Реклама стационарных зазывал.

Российская изобразительная реклама. Начало живописных и рукописных вывесок. Начало печатных афиш. Конклюзия. Начало печатной рекламы в России.

Традиции народной культуры в российской рекламе. Фольклор и развитие устной рекламы в России (ярмарочная реклама, запевки, заклички, прибаутки и т.д.). Лубочные традиции в российской изобразительной рекламе. Реклама в русских народных праздниках, увеселениях и зрелищах.

Афиша и вывеска в XIX – начале XX веков. Разновидности афиш. Варианты российских вывесок.

Малые изобразительные формы рекламы в России. Рекламная открытка.

Развитие рекламы в Англии, Германии и Франции в 19 веке.

Североамериканская реклама 19 века.

7.3. Искусство рекламного плаката

Предплакатные жанры рекламы.

Мастера французского рекламного плаката 19 -начала 20 века. Ж. Шере, Т. Стейнлен, А. Тулуз-Лотрек, А. Муха.

Основные направления рекламного плаката в США. Торговый, социальный, пропагандистский плакат.

Плакатная реклама в России на переломе веков. Мастера русского рекламного плаката.

Тема 8. Медиасистема России как часть мировой медиасистемы.

8.1. **Перестройка, гласность и роль меняющейся медиасистемы в создании новой государственности**. «Информационный» шок. Документальный «взрыв» («прямой эфир», новые лица и программы, документальное кино конца 80-х-начала 90-х гг в СССР). Распад системы Гостелерадио. Медиасистема России после 1991 года. Закон и СМИ. Коммерциализация отечественного ТВ, коммерческое радио. Лицензирование. Телевидение и кино новой России в 90-е годы ХХ века.

8.2. **Структура и динамика медиасистемы**. Между капиталом, властью и общество – трансформация телерадиовещания России на рубеже ХХ и ХХ1 века. «Информационные войны». Силы влияния, медиасобственость и владельцы медиа, рекламный рынок. Адаптация мировых форматов и трансформация «советского» на российском ТВ . Яркие аудиовизуальные события эпохи (программы, каналы, кинофильмы, сериалы и др). Новое российское кино (мейнстрим и арт-хаус) и Голливуд. Институт продюсеров на кино и на телевидении. Мировые теле и кино рынки. Фестивали, кино и телепремии. Олимпиада 2014 и ТВ. «Гибридные войны» и «новая пропаганда»

Тема 9. **Медиапотребление и медиаизмерения в аудиовизуальной среде**. **Форматы и жанры.** «Нации читателей» и «нации телезрителей». Бизнес-модели в аудивизуальной среде (господдержка, реклама, абонентская плата, бокс-офис, бибилиотеки и пр). «Рейтинговое поголовье. Форматы и жанры, визуальные зрелища, новые технологии и «производство эмоций». Современная анимация

Тема 10. Аудиовизуальность ХХ1 века. Между магией, технологией, социальными медиа и виртуальной реальностью. Медиасинтез. Мультимедиа. Цифра Цифровизация медиа. Мультиэкранность. Саунд дидзайн и Медиа Арт. Новый «цифровой потребитель и производитель» (UGC), мировые телевизионные зрелища, мультимедиа, трансмедиа сторителлинг. «Умные сериалы» и «новые производители» (HBO, Нетфликс, HD театр, виртуальные концерты и мультимединые музеи, «оцифрованная» классика). «Отложенное смотрение» и другие не линейнык формы медиапотребления.

Литература (базовая):

1. Ambivalence Towards Convergence / ed. By Storsul T., Stuedhal D., Goeteborg: Nordicom. 2007.
2. Flichy P. Une histoire de la communication moderne, Paris : La Découverte, 1991
3. McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory, London: Sage Publications, 2000
4. Thompson, John (1995), The media and modernity: a social theory of the media, Stanford: Stanford University Press.
5. Базен А. Что такое кино? М., 1972
6. Беленький И. [Лекции по всеобщей истории кино](http://nashol.com/201008012759/lekcii-po-vseobschei-istorii-kino-uchebnoe-posobie-belenkii-i-2008.html). М., 2008
7. Дубин Б. Телевизионная эпоха: жизнь после//Интеллектуальные группы и символические формы: очерки социологии современной культуры. М.,2004. С. 185-209
8. Зоркая Н. История советского кино. СПб.: Алетейя, 2005
9. Кастельс М. Власть коммуникаций. М.: Издат. Дом Высшей школы экономики, 2016
10. Качкаева А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и собственностью <http://www.ru-90.ru/node/1316>
11. Качкаева А. Г Жанры и форматы современного телевидения. Последствия трансформации // Вестник Московского университета.- Серия 10 "Журналистика" . – 2010 . – № 6 . – С.42-51
12. Качкаева А. Г. [Символические фигуры: о динамике развития образов лидеров России и их отражении в телевизионном эфире](http://publications.hse.ru/view/101735981" \t "_blank) // В кн.: Смеющаяся НЕреволюция: движение протеста и медиа (мифы, язык, символы) / Под общ. ред.: А. Г. Качкаева. М. : Фонд «Либеральная миссия», 2013. С. 84-131
13. Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. М., 2007.
14. Фрейлих С.И. Теория кино. От Эйзенштейна до Тарковского. М.,1992
15. Новикова А.А. Современное телевизионное зрелище: истоки, формы и методы воздействия. Спб.,2008
16. Разлогов К. Искусство экрана: от синематографа до Интернета / Рос. ин-т культурологии. — М. : РОССПЭН, 2010.
17. Специальный выпуск журнала «Отечественные записки» по СМИ в России [http://magazines.russ.ru/oz/2003/4/index-pr.html](http://magazines.russ.ru/oz/2003/4/index-pr.html" \t "_blank)
18. Телевидение: режиссура реальности. Сост. Д. Дондурей. М.: Искусство кино, 2007 (Серия «Искусство кино» - особый взгляд)
19. Телевидение между искусством и массмедиа/ Ред. Сост. А.С. Вартанов. – М.: Государственный институт искусствознания, М.,2015
20. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы, или метаморфозы рекламного образа. М.: Юнити Дана, 1999 или другие издания.
21. Черных А.И. Мир современных медиа / М.: ГУ-ВШЭ, 2007

Дополнительная литература (история аудиовизуальной коммуникации):

1. Андрунас Е.Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей. М., Изд-во МГУ, 1991.
2. Бакулев Г.П. Массовая коммуникация. Западные теории и концепции. – М.: Аспект- пресс, 2005. – 176 с.
3. Беглов С. И. Империя меняет адрес, М.: МП-Паблиш, 1998
4. Борецкий Р.А. Осторожно, телевидение! М., 2002.
5. Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного и зарубежного телевидения. М., 1996.
6. Жирков Г.В. История цензуры в России XIX—XX вв. Учебное пособие. – М.: Аспект Пресс, 2001.
7. Иванян Э. А. От Дж. Вашингтона до Дж. Буша: Белый дом и пресса, М.: Политиздат, 1991
8. История зарубежной журналистики: 1800-1945, хрестоматия, составитель Г. В. Прутцков, М., 2007
9. Кирия И.В., Теоретические аспекты мультимедийности в СМИ // Пособие по мультимедийной журналистике / под ред. Качкаевой А.Г., М., 2009.
10. Любимов Б. И. Общественное вещание: британская модель, М.: ВК, 2006.
11. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга / М.: Академический проект, 2005.
12. Маклюэн М. Галактика Гуттенберга: становление человека печатающего, М.: Академический проект, 2005
13. Маклюэн М. Понимание медиа, Жуковский: Канон-пресс Ц, 2003
14. Марьямов Г.Кремлевский цензор. Сталин смотрит кино.М.,1992.
15. Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человечества / Издательство Института Гайдара, 2011
16. Новые искусства и современная культура. Фотография и кино/ М.:ВГИК,1997
17. Орлов Ю.Я. Крах немецко-фашистской пропаганды в период войны против СССР, под ред. Засурского Я.Н., М.: Изд-во МГУ, 1985.
18. 21.Парфенов Л.Г. Нам возвращают наш портрет. Заметки о телевидении [Текст] / Л.Г. Парфенов, Е.Л. Чекалова. – М.: Искусство, 1990. – 206 с.
19. Поллак П. Из истории фотографии. – М.: Планета, 1983.
20. Право на свободу слова. Роль СМИ в экономическом развитии, пер. с англ., М.: Всемирный банк, Изд-во «Весь мир», 2005.
21. Розин В.М. Визуальная культура и восприятие: Как человек видит и понимает мир. – М.: Едиториал УРСС, 2004
22. Садуль Ж. История кино искусства: от его зарождения до наших дней. М.,1967
23. Салкелд О. Лени Рифеншталь: триумф и воля. М,2003
24. Телерадиоэфир: история и современность (статьи Р. Борецкого, С. Муратова, В. Голованова). М.,2008
25. Тили Ч. Принуждение, капитал и европейские государства. 990– 1992 гг. / М.: Издательский дом «Территория будущего», 2009.
26. Филиппов С. Киноязык и история. Краткая история кинаматографа и киноискусства. М.,2006
27. Хилько Н.Ф. Экранная культура: медиасистемы и технологии. Омск: Сиб.филиал Российского ин-та культурологии, 2003. – 104 с.
28. Члиянц Г. Из истории телеграфа. РАДИОхобби, No 3/01, с. 2.
29. Шомова С.А. От мистерии до стрит-арта. Очерки об архетипах культуры в политической коммуникации/ М.: Изд. Дом Высшей школы экономики, 2016

Дополнительная литература (эффекты воздействия, форматы и жанры кино и телевидение, медиакритика):

1. Акопов А. Практика программирования телевизионного канала / А. Акопов // Телефорум. – 2001. – № 5. – С. 8–12
2. Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение: Эволюция газетной телевизионной критики в Российской Федерации 1991–2000 годов [Текст] / Р. П.Баканов. – Казань: Изд-во Казан. гос. унта, 2007.
3. Баканов Р.П. Медийная критика в системе современной журналистики России/ Казань, Из-во Казанского унив-та, 2015
4. Бенъямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.— М., 1996.
5. Berger M. The Crisis of Criticism. –New Press, 2004
6. Бурдье Пьер. О телевидении и журналистике. М., 2002
7. Брайант Д, Томпсон С. Основы воздействия СМИ. М., 2004
8. В зеркале критики: Из истории изучения художественных возможностей массовой коммуникации [Текст] / Отв. ред. В. Борев, С. Фурцева. – М.: Искусство, 1985.
9. Вартанов А.С. Телевизионные зрелища [Текст] / А.С. Вартанов. – М.: Знание, 1986.
10. Дебор Г-Э. Общество спектакля. М., 2000
11. Дозор как симптом. Культурологический сборник. М., 2006
12. Качкаева А.Г. Укрощение «джинсы». Краткая финансовая история Первого канала// Журналист, № 10, 1997
13. Качкаева А. Г. [Исследования СМИ: методология, подходы, методы](http://publications.hse.ru/view/80870154" \t "_blank) / Под общ. ред.: И. Фомичева. М. : Издательство МГУ, 2011
14. Кириллова Н.Б. Медиакультура: от модерна к постмодерну [Текст] / Н.Б. Кириллова. – М.: Академический Проект, 2005.
15. Короченский А.П. «Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного рынка [Текст] / А.П. Короченский. – Р/н/Д.: Международный институт журналистики и филологии, 2002.
16. Медиа: между магией и технологией / под ред. Н. Сосна и К. Федоровой. - Москва ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2014. — 330 с.
17. Медиаобразование: от теории – к практике [Текст] / Сост. И.В. Жилавская. – Томск: Изд-во Томск. ин-та информационных технологий, 2007.
18. Marzolf, M. Civilizing Voices: American Press Criticism. 1880-1950. Longman. NY, 1991
19. Мирошниченко А. Интернет и эволюция медиактивизма в России// Вестник Института Кеннана в России. Вып. 24. М., 2013 <http://www.aka-media.ru/foresight/778/>
20. Митта А. Кино между адом и раем. М., 1999
21. Муратов С.А. Телекритика как самосознание телевидения / С.А. Муратов // http//:www.tvmuseum.ru/catalog.asp?abno=4612&page=5/
22. Наука телевидения. Научный альманах. Вып.1,2,3. М., 2004 (Вып.1), 2005 (Вып..2), 2006 (Вып.3).
23. Полуэхтова И.А. Социокультурная динамика российской аудитории телевидения. М., 2010
24. [Rubinstein](http://www.goodreads.com/author/show/323961.Raphael_Rubinstein) R. Critical Mess: Art Critics on the State of their Practice. –Hard Press Editions Dist A/C, 2006.
25. Российское телевидение: между спросом и предложением (В 2 томах). Под редакцией А.Г. Качкаевой, И.В.Кирия. М.,2007.
26. Российское телевидение: индустрия и бизнес. М., 2010
27. Рихтер А.Г. Свобода массовой информации в постсоветском пространстве. М.,2007.
28. Сто одна теленеделя с Ириной Петровской [Текст] / Гл. ред. Я.Н. Засурский. – М.: Журфак МГУ; Гуманитарный центр Монолит, 1998.
29. Саппак В. Телевидение и мы. М., 2007 См.: <http://www.evartist.narod.ru/text12/83.htm>
30. Служба общественного вещания. Справочник лучших приемов и методов работы /Под.ред. И.Банержи, К.Сеневиратне. Русское издание UNESCO.М.,2006
31. Советский человек у телеэкрана//Неприкосновенный запас, №3, 2007. С.131-182.
32. Секретная служба телевидения. О функциях телекритики «Круглый стол «ИК»// Искусство кино. №4.2008. С.63-85
33. Социология журналистики / учебник для ВУЗов под ред. С.Г. Корконосенко, М.: Аспект- пресс, 2004
34. Телевизионная мозаика /Под ред. В.Л. Цвика. Вып. 1-3. М., 1997-1998.
35. Тагейт М. Телевещатели //Медиамагнаты: как крупнейшие медиакомпании выживают на рынке м борются за лидерство. М.,2006.
36. Фомичева И.Д. Индустрия рейтингов. Введение в медиаметрию. М., 2004
37. Чумакова В.П. Роль Герберта Маршалла Маклюэна в социологии медиа и формировании научного направления «медиаэкологии»// Медиаскоп, Вып №1. М.,2015 <http://www.mediascope.ru/node/1695>
38. Чередниченко Т. Россия 90-х в слоганах, рейтингах, имиджах/Актуальный лексикон истории культуры. М.,1999.
39. Шиллер Г. Манипуляторы сознанием/ Науч.ред.Я.Н.Засурского.М.,1980.
40. Энциклопедия мировой индустрии СМИ/ Под ред. Е.Л. Вартановой. М.,2006

Интернет-ресурсы:

www.minsvyaz.ru - сайт Министерства связи и массовых коммуникаций РФ

www.fapmc.ru - сайт Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

www.tefi.ru - сайт Академии российского телевидения. История конкурса ТЭФИ

www.nat.ru - сайт Национальная Ассоциации телерадиовещателей

www.rusproducers.com - сайт Гильдии продюсеров кино и телевидения России

<http://mediatoolbox.ru/author/pulya/> - Аналитическая компания : инструменты эффективности он-лайн медиа

www.broadcasting.ru - статьи об эфирном, спутниковом и кабельном телевидении, радиовещании и др.

www.aktr.ru - сайт Ассоциации кабельного телевидения России

www.tvmuseum.ru - сайт Музея радио и телевидения в Интернете. История ТВ и РВ

www.tv-digest.ru - Новости аудиовизуальных СМИ

www.artdocfest - сайт Открытого российского фестиваля документального кино

www.kinoexpert.ru - Энциклопедия о кино, фильмы, актеры, видео, кинотеатры, фото

www.ra-informkino.ru - сайт Российского агентства "Информкино". Новости, тематические рубрики и др.

www.filmpro.ru - социальная киносеть, сайт про кино и для кино