

Программа учебной дисциплины
«Анализ комиксов в контексте трансмедийного сторителлинга»

Утверждена
Академическим советом ОП
Протокол № от __.__.20__

Разработчик	Латышева Александра Николаевна, старший преподаватель, департамент медиа, факультет коммуникаций, медиа и дизайна
Число кредитов	3
Контактная работа (час.)	38
Самостоятельная работа (час.)	76
Образовательная программа	Журналистика
Курс	4
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты

Целями освоения дисциплины «Анализ комиксов в контексте трансмедийного сторителлинга» являются:

- формирование представлений о комиксе как о медиуме и об истории его развития;
- формирование представления о роли комикса в современном трансмедийном сторителлинге;
- формирование навыка анализа комикса с точки зрения его художественной составляющей, отражения процесса исторического развития комикса как медиума, а также его трансмедиатизации;
- развитие умения анализа трансмедийных нарративов.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- определение комикса как сопоставленные в определённом порядке графические изображения, призванные передать информацию и/или вызвать у зрителя эстетический отклик;
- форматы комиксных изданий;
- жанры современного комикса;
- историю развития комикса;
- концепцию «веков» и периодизацию истории развития американского комикса;
- отличие американского комикса от европейского, японского (манга) и русского;
- историю развития русского комикса;
- современное состояние комиксной индустрии в России и в мире.

уметь:

- анализировать комикс по 6 критериям С. Макклауда;
- анализировать трансмедийные нарративы, в которые включены комиксы;
- называть характерные особенности американских комиксов, выпущенных в различный период (концепция «веков»).

владеть:

- профессиональной терминологией изучаемой области.

Изучение дисциплины «Анализ комиксов в контексте трансмедийного сторителлинга» базируется на следующих дисциплинах:

- История и теория медиа;
- Научно-исследовательский семинар.

2. Содержание учебной дисциплины

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную работу в виде описания. Если используется отличное от табличного структурирование программа, то все элементы из таблицы должны быть отражены в программе.

Тема (раздел дисциплины)	Объем в часах ¹	Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю	Формы контроля
	лк		
	см		
	онл/ср		
Тема 1. Комикс как медиум.	лк 6	Анализирует комикс по 6 критериям С. Макклауда.	Выступление на семинаре; итоговое эссе 6 – 10тыс. знаков с пробелами; использование не менее 3 научных источников.
	см 4		
	ср 14		
Тема 2. История развития американского комикса и его трансмедиазация.	лк 6	Называет характерные особенности американских комиксов, выпущенных в различный период (концепция «веков»).	Выступление на семинаре; создание презентаций; итоговое эссе 6 – 10тыс. знаков с пробелами; использование не менее 3 научных источников.
	см 10		
	ср 34		
Тема 3. Современный комикс и трансмедийный сторителлинг.	лк 2	Анализирует трансмедийные нарративы, в которые включены комиксы.	Выступление на семинаре; создание презентаций; итоговое эссе 6 – 10тыс. знаков с пробелами; использование не менее 3 научных источников.
	см 4		
	ср 14		

¹ Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий

Тема 4. Комиксы в разных странах и комиксы в России.	лк 2	Называет характерные черты американского, европейского, японского (манга) и русского комиксов.	Выступление на семинаре; создание презентаций; итоговое эссе 6 – 10тыс. знаков с пробелами; использование не менее 3 научных источников.
	см 4		
	ср 14		
Часов по видам учебных занятий:	лк 16		
	см 22		
	ср 76		
Итого часов:			

Содержание разделов дисциплины:

Тема 1. Комикс как медиум.

- 1.1. Комикс как последовательные изображения
- 1.2. Форматы комиксных изданий
- 1.3. Жанры современного комикса
- 1.4. Анализ комикса по 6 критериям С. Макклауда

Тема 2. История развития американского комикса и его трансмедиатизация.

- 2.1. Предшественники комикса
- 2.2. Концепция «веков» и периодизация истории развития американского комикса
- 2.3. «Золотой век» американских комиксов
- 2.4. «Код комиксов» (Comics Code Authority)
- 2.5. «Серебряный век» американских комиксов
- 2.6. «Бронзовый век» американских комиксов
- 2.7. «Тёмные века» американских комиксов
- 2.8. Американские комиксы в 1990-е гг.

Тема 3. Современный комикс и трансмедийный сторителлинг.

- 3.1. Трансмедийное рассказывание историй
- 3.2. Современные американские комиксы и смежные медиа
- 3.3. Интертекстуальность современных комиксов
- 3.4. Комиксы и трансмедиа

Тема 4. Комиксы в разных странах и комиксы в России.

- 4.1. Японские комиксы (манга) и смежные медиа (аниме)
- 4.2. Европейские комиксы и смежные медиа
- 4.3. История русского комикса
- 4.4. Современное состояние комиксной индустрии в России
- 4.5. Российские издательства комиксов

3. Оценивание

Формула оценивания:

$$\text{Оитог} = \text{Оп} * 0,1 + \text{Осем} * 0,3 + \text{Опрез} * 0,3 + \text{Оэкз} * 0,3,$$

где:

Оитог – итоговая оценка по дисциплине (в 10-балльной шкале).

Оп — процент посещённых занятий (переведенный в оценку по 10-ти балльной шкале).

Осем — активность на семинарах, предполагающая участие в дискуссиях по материалам домашнего задания и практикумах. За участие в дискуссии или практикуме на каждом семинаре студента может получить от 0 до 2 семинарских баллов, где 0 – студент присутствовал на занятии, но не участвовал в дискуссии или практикуме или высказывался не по теме заданного вопроса, 1 – студент принял удовлетворительное участие в дискуссии или практикуме (произнёс 1-2 реплики, соответствующие ответу на вопрос), 2 – студент активно участвовал в дискуссии или практикуме (произнёс 3 и более реплик, соответствующих ответу на вопрос). Баллы за все семинары суммируются, Осем вычисляется в процентном соотношении, где 40 семинарских баллов считается максимальным. При 22 часах семинарских занятий студент может получить максимум 44 семинарских балла, но оценка за Осем не может быть более 10 (оценивается по 10-балльной шкале).

Опрез – выступление на семинаре с презентацией, выполняется в группах по 2-3 человека. Время для презентации – 7-10 минут. В конце презентации необходимо привести список использованных источников (не менее 5). Темы предлагаются преподавателем.

При оценке учитывается полнота раскрытия темы, широта использованных источников, оформление презентации, грамотность речи выступающего. Презентации должны быть представлены на обозначенных преподавателем занятиях. В случае, если презентация не представлена в назначенный день, студенты могут представить её на следующем занятии со штрафом -2 балла. После этого презентации не принимаются.

Оценка за презентацию выставляется единая для всех участников мини-группы, работавших над её созданием. Оценивается по 10-балльной шкале.

Оэкз — экзамен в виде письменного эссе, выполняемого студентом индивидуально. Объём эссе – 6 – 10 тыс. знаков с пробелами, в тексте необходимо сослаться как минимум на 3 научных источника. Оценивается по 10-балльной шкале.

Способ округления итоговой оценки по учебной дисциплине: арифметический.

Оценки, вес которых составляет до 30%, без дополнительных указаний пересдаче не подлежат.

В случае пропуска по уважительной причине семинарских занятий при наличии подтверждающих документов студент может пересдать пропущенные семинары в рамках оценки Осем преподавателю, выполнив презентацию по выбору преподавателя, либо в виде устного ответа на вопросы по теме (на усмотрение преподавателя).

В случае неудовлетворительной оценки за Оэкз и, если эта оценка приводит к неудовлетворительной оценке за дисциплину, студент может пересдать эту форму контроля в установленные учебным офисом сроки ещё один раз, написав аналогичное эссе по материалам другого комикса.

4. Примеры оценочных средств

Блокирующие элементы не предусмотрены.

Пример домашнего задания к семинару:

Прочитать две статьи, подготовиться к обсуждению.

1. Серебрянский С. Бум комиксов в России. Что говорят издатели // Мир Фантастики. Вопросы 1, 2, 5, 6, 7. <https://www.mirf.ru/comics/bum-komiksov-v-rossii-izdateli>

Вопросы для обсуждения:

- Какие причины комиксного бума в России выделяют издатели? Какая причина кажется вам наиболее убедительной? (Вопрос 1)
- Что думают издатели об аудитории комиксов? Станут ли комиксы интересом широкой аудитории, или останутся нишевым продуктом? (Вопрос 2)
- Комиксы – это только про супергероев? Или издатели видят спрос на другие серии? Чей ответ вам показался более убедительным? (Вопрос 5)
- Какие несупергеройские серии комиксов вы можете назвать? О чём они?
- Что издатели думают по поводу появления европейского комикса в России? (Вопрос 6)
- Вы знакомы с примерами европейского комикса? С какими?
- Как издатели настроены по отношению к выпуску русских комиксов? (Вопрос 7)
- Знакомы ли вы с примерами русского комикса? С какими?

2. Шишкин Д.А. Современный рынок комиксов в России: лидеры, тенденции роста, оценки специалистов // Общество. Наука. Инновации (НПК-2018). Сборник статей XVIII всероссийская научно-практическая конференция : в 3 т. Вятский государственный университет. 2018. С. 1843-1850.

Вопросы для обсуждения:

- Какие тенденции развития индустрии комиксов в России выделены в данной статье?
- Сравните эти тенденции с мнением издателей о развитии индустрии из прошлой статьи. Какие тенденции оправдались? В чём издатели ошиблись?

Примерные темы презентаций:

- Комиксы в эпоху Второй мировой войны
- Борьба за авторские права на персонажа Капитан Марвел / Шазам
- Сильные женские персонажи в комиксах
- Разбор комикса «Маус» А. Шпигельмана
- «Персеполис»: комикс М. Сатрапи и анимационный фильм
- Герои современных русских комиксов
- Европейский комикс: основные школы и имена
- Японские комиксы (манга) и аниме: взаимодействие двух медиа
- Характерные черты корейских комиксов
- Комикс в цифровую эпоху: изменения в производстве и распространении
- Изменения в тематике современных комиксов под влиянием феминизма и политики идентичности
- и т.д.

Задание для итогового эссе:

Объём эссе – 6 – 10 тыс. знаков с пробелами, в тексте необходимо сослаться как минимум на 3 научных источника. Тема эссе: «Анализ комикса в контексте трансмедийного

сторителлинга». Студент выбирает комикс по своему усмотрению, который является частью трансмедийного нарратива. Комикс анализируется по шести критериям С. Макклауда: идея/цель, форма, язык, структура, мастерство, оболочка, а также с точки зрения времени создания (принадлежность к «векам комиксов») и его места в трансмедийном нарративе. Выбранные комиксы в рамках учебной группы не должны повторяться.

5. Ресурсы

5.1. Рекомендуемая основная литература

1. Денисова А.И. Американский комикс: факторы развития и феномен популярности // Аналитика культурологии. 2011. №21. Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-komiks-factory-razvitiya-i-fenomen-populyarnosti> — НЭБ Киберлиннка
2. Денисова А.И. Семиотика манга и аниме // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 12 (140). С. 260 – 264. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=22872114> — ЭБС eLibrary
3. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2018. Режим доступа: <http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2018/pechat2.html>
4. Лахин А.А. Комикс как издание: особенности и судьба на современном российском рынке // Книга в современном мире: проблемы чтения и чтение как проблема. Материалы международной научной конференции, 2014. С. 131 – 135. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=23008643> — ЭБС eLibrary
5. Магера Ю.А. История появления первых японских комиксов на русском языке // Японские исследования, 2018. №4. С. 6 – 23. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=36728267> — ЭБС eLibrary
6. Серебрянский С. Бум комиксов в России. Что говорят издатели // Мир Фантастики. Режим доступа: <https://www.mirf.ru/comics/bum-komiksov-v-rossii-izdateli>
7. Соломатин, П. Российская киноиндустрия – 2017. Аналитическое исследование / Павел Соломатин. – М.: Фонд кино; Информационное агентство ИнтерМедиа, 2018. – 286 с. Режим доступа: <http://www.fond-kino.ru/news/fond-kino-prezentoval-issledovanie-rossijskaa-kinoindustria-2017/>
8. Цыркун Н.А. Комикс и кинематограф: общий генетический код // Артикульт. 2013. №1 (9). Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/komiks-i-kinematograf-obshchiy-geneticheskiy-kod> — НЭБ Киберлиннка
9. Шишкин Д.А. Современный рынок комиксов в России: лидеры, тенденции роста, оценки специалистов // Общество. Наука. Инновации (НИК-2018). Сборник статей XVIII всероссийская научно-практическая конференция : в 3 т. Вятский государственный университет. 2018. С. 1843-1850. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35152071> — ЭБС eLibrary
10. Jenkins, H. 2003. Transmedia Storytelling. URL: <https://www.technologyreview.com/%20biotech/13052/>
11. Scolari, C., Bertetti, P., Freeman, M. 2014. Transmedia Archaeology: Storytelling in the Borderlines of Science Fiction, Comics and Pulp Magazines. URL: <https://clck.ru/HqphM>

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература

1. Проханов Д.М. Индустрия издания манга // Медиаскоп. №4. 2012. С.18-26. Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=18323472> — ЭБС eLibrary

2. Сфера культуры в РФ. Предварительные результаты комплексного исследования творческих индустрий. Предложения к проекту Закона о культуре. Базисная блок-схема сферы культуры / Информационное агентство «ИнтерМедиа». Совет по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ. – М., 2018. Режим доступа: <http://www.intermedia.ru/uploads/culture-of-russia-2017--InterMedia-Report.pdf>
3. Jenkins, H. 2010. Hollywood Goes “Transmedia” URL: http://henryjenkins.org/2010/04/%20hollywood_goes_%20transmedia.html

5.3. Программное обеспечение

№п/п	Наименование	Условия доступа/скачивания
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	Из внутренней сети университета (договор)
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	Из внутренней сети университета (договор)
3.	Apple Mac OS	Свободное лицензионное соглашение
4.	Microsoft Office Professional Plus 2016	Свободное лицензионное соглашение
5.	Eset Nod32	Из внутренней сети университета (договор)

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№п/п	Наименование	Условия доступа/скачивания
	ЭБС eLibrary	URL: https://elibrary.ru/ Открытый доступ (необходимо зарегистрироваться)
	НЭБ Киберлинкa	URL: https://cyberleninka.ru/ / Открытый доступ
1	Статьи в библиотеке Cyberleninka: 1. Денисова А.И. Американский комикс: факторы развития и феномен популярности // Аналитика культурологии. 2011. №21. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/amerikanskiy-komiks-factory-razvitiya-i-fenomen-populyarnosti 2. Цыркун Н.А. Комикс и кинематограф: общий генетический код // Артикульт. 2013. №1 (9). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/komiks-i-kinematograf-obschij-geneticheskij-kod	Открытый доступ

2	<p>Google Books: Scolari, C., Bertetti, P., Freeman, M. 2014. Transmedia Archaeology: Storytelling in the Borderlines of Science Fiction, Comics and Pulp Magazine. URL: https://clck.ru/HqphM</p>	Открытый доступ
3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Аналитические доклады: 2. Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой доклад / Под общ. ред. В.В. Григорьева. – М.: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, 2018. Режим доступа: http://www.fapmc.ru/rospechat/activities/reports/2018/pechat2.html 3. Соломатин, П. Российская киноиндустрия – 2017. Аналитическое исследование / Павел Соломатин. – М.: Фонд кино; Информационное агентство ИнтерМедиа, 2018. – 286 с. Режим доступа: http://www.fond-kino.ru/news/fond-kino-prezentoval-issledovanie-rossijskaa-kinoindustria-2017/ 4. Сфера культуры в РФ. Предварительные результаты комплексного исследования творческих индустрий. Предложения к проекту Закона о культуре. Базисная блок-схема сферы культуры / Информационное агентство «ИнтерМедиа». Совет по интеллектуальной собственности Торгово-промышленной палаты РФ. – М., 2018. Режим доступа: http://www.intermedia.ru/uploads/culture-of-russia-2017--InterMedia-Report.pdf 	Открытый доступ
4	<p>Статьи в базе РИНЦ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Денисова А.И. Семиотика манга и аниме // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. № 12 (140). С. 260 – 264. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22872114 2. Лахин А.А. Комикс как издание: особенности и судьба на современном российском рынке // Книга в современном мире: проблемы чтения и чтение как проблема. Материалы международной научной конференции, 2014. С. 131 – 135. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=23008643 3. Магера Ю.А. История появления первых японских комиксов на русском языке // Японские исследования, 2018. №4. С. 6 – 23. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=36728267 4. Проханов Д.М. Индустрия издания манга // Медиаскоп. №4. 2012. С.18-26. Режим 	Открытый доступ (необходимо зарегистрироваться)

	<p>доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=18323472</p> <p>5. Шишкин Д.А. Современный рынок комиксов в России: лидеры, тенденции роста, оценки специалистов // Общество. Наука. Инновации (НПК-2018). Сборник статей XVIII всероссийская научно-практическая конференция : в 3 т. Вятский государственный университет. 2018. С. 1843-1850. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=35152071</p>	
5	<p>Статьи в СМИ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Серебрянский С. Бум комиксов в России. Что говорят издатели // Мир Фантастики. Режим доступа: https://www.mirf.ru/comics/bum-komiksov-v-rossii-izdateli 2. Jenkins, H. 2010. Hollywood Goes “Transmedia” URL: http://henryjenkins.org/2010/04/%20hollywood_goes_%20transmedia.html 3. Jenkins, H. 2003. Transmedia Storytelling. URL: https://www.technologyreview.com/%20biotech/13052/ 	Открытый доступ

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы и др.);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением;
- звуковое оборудование.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными вышеперечисленным ПО.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.