

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ

Международный учебно-научный центр «Высшая школа европейских культур»

РЕПРЕЗЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.04.01 Культурология
Направленность Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры/

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Репрезентации в современной российской массовой культуре

Рабочая программа

Составитель:

кандидат культурологии, доцент В.А. Косякова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№ 3 от 04.04.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины	6
3. Содержание дисциплины	6
4. Образовательные технологии	7
5. Оценка планируемых результатов обучения	8
5.1 Система оценивания	8
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	9
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	10
6.1 Список источников и литературы	10
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	11
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	12
9. Методические материалы	13
9.1 Планы практических занятий	13
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	15

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - подготовить выпускника магистратуры, способного использовать в научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных текстов культуры. Охватить фундаментальные вопросы, связанные с разработкой теории анализа визуальных текстов культуры в XX-XXI веках - исследовать методологию семиотической, структуралистской и постструктуралистской исследовательских школ, дать комплексное знание различных методологий, используемых в современной истории и теории искусства: философия и антропология образа, психоанализ, семиотика визуальных нарративов, феноменология восприятия визуальных искусств, иконология.

Задачи дисциплины:

- представить основные культурологические и философские методы анализа художественного искусства, сложившиеся в XX- XXI вв.,
- построить общую картину методов и подходов к анализу визуальных текстов культуры: развитие визуальных искусств от античности до наших дней сквозь призму исследовательской рецепции и теорий XX-XXI вв: основные стратегии понимания «визуального», «визуального опыта», «художественного зрения», «теории оптики», «теории построения визуального», «художественного визуального повествования», основные концепции анализа «визуальных текстов»;
- раскрыть диапазон возможностей, предоставляемых исследователю в рамках рассматриваемых подходов истории и философии искусства, истории культуры, психоанализа и семиотики.

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

Компетенции (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-1, способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта	ПК-1.3. Применяет соответствующие подходы, методологии, теории, концепции, методы для изучения культурных объектов: культурных форм, явлений, процессов, практик, других культурных объектов.	Знать: - историю и особенности художественных периодов в русском искусстве до и после XXв.; - принципы организации и проведения разных видов культурологических исследований. Владеть: - различными методами анализа репрезентаций в современной российской массовой культуре.
ПК-2, способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение	ПК-2.3. Умеет представлять итоги проведенной работы в виде отчетов, аналитических записок, тезисов, рефератов, статей, электронных презентаций, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с	Уметь: - компоновать, структурировать и редактировать собранный материал и подбирать визуальный контент

методами обработки, анализа и синтеза научной информации	привлечением современных средств редактирования и печати	Владеть: - навыками создания докладов, сообщений и презентаций
ПК-4, Готовность к педагогической и воспитательной деятельности в образовательных организациях	ПК-4.3. Владеет профессиональной терминологией и навыками интерактивной коммуникации; педагогическими методами и методиками работы с обучающимися по программам высшего образования	Уметь: - использовать в научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных текстов культуры. Уметь: - самостоятельно организовать и реализовать исследование. Владеть: - профессиональной терминологией и академическим языком, необходимым для построения учебного процесса.
ПК-8 Способность определять культурные интересы и потребности организации, верифицировать их на соответствие общегосударственным и общественным интересам, и представлять их в социокультурных проектах	ПК-8.1. Знает специфику современной социокультурной коммуникации для аналитического и организационного участия в деятельности различных организаций культуры, российских и зарубежных организаций.	Знать: - основные сложности и противоречия в процессах концептуализации знания в области художественных исследований русского искусства. Уметь: - использовать углубленные знания в области современной российской массовой культуры и специализированные знания из области культурологии для решения прикладных задач.
ПК-9 готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности	ПК-9.1. Знает основные принципы проектно-аналитической работы в сфере социокультурной деятельности	Уметь: - применять при необходимости накопленный опыт для решения нестандартных исследовательских и проектных задач. Владеть: - методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической работы; - навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе

	Лекции	
	Семинары/лабораторные работы	
	Всего:	

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Русская визуальная культура от Средневековья до современности, История и методология изучения культуры.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Исследования культуры в современном мире, Теории и практики визуального искусства в XX-XXI вв., Современные техники анализа текстов культуры, научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы).

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часа (ов).

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
1	Практические занятия	36
	Всего:	36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Раздел I. Введение в «visual studies». Теория и практика визуального.	Античная теория оптики. Теория симулякров и ее рецепция в философии 20 века, искусстве поп-арта и гиперреализма. «Геоцентрическое» и «антропоцентрическое» зрение на примере анализа визуальных текстов культуры.
2	Раздел 2 Методы анализа визуальных текстов	Иконология, иконография. Структурализм, семиотика. Феноменологические стратегии анализа. Теория образа Е.В. Петровской и анализ фотографии.
3	Раздел 3. Техника видения, оптика зрения, новоевропейский субъект и новый визуальный опыт.	«Оптические медиа» и «Техники наблюдателя»: концепции визуального Р. Декарт, Д. Веласкес, абсолютизм: М. Фуко и концепция визуального Техники анализа немиметических текстов культуры: К. Малевич, Ж.Ф. Лиотар, Р. Краусс.

4	Раздел 4. Новые типы визуальных образов и стратегии репрезентации, опыт XX в.	Теория образа М.А. Ямпольского, Б.М. Гройса. Теория франкфуртской школы, теория В. Беньямина и анализ современных визуальных текстов культуры.
5	Раздел 5 Сравнительно-исторический метод, методы искусствоведения.	Теория иконографии и иконологии на примере анализа визуальных искусств. Семиотический и структурный метод анализа визуальных текстов
6	Раздел 6. Постструктуралистские методы анализа: деконструкция, теория образа	Теория деконструкции и актуальные художественные практики. Postcolonial studies и актуальные методы анализа визуальных текстов культуры. Gender studies, feminism theory и актуальные методы анализа визуальных текстов культуры.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебной работы	Информационные и образовательные технологии
1	2	3	5
1	Введение в «visual studies». Теория и практика визуального.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
2	Методы анализа визуальных текстов	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
3	Техника видения, оптика зрения, новоевропейский субъект и новый визуальный опыт.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
4	Новые типы визуальных образов и стратегии репрезентации, опыт XX в.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
5	Сравнительно-исторический метод, методы искусствоведения.	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
6	Постструктуралистские методы анализа: деконструкция, теория образа	Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная дискуссия Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
7	Промежуточная	Зачет	Коллоквиум

аттестация		
------------	--	--

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	5 баллов	25 баллов
- участие в дискуссии	5 баллов	35 баллов
Промежуточная аттестация <i>Зачет</i> (<i>Выступление с докладом на коллоквиуме</i>)		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Текущий контроль

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балл);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-1 балл);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-2 балла).

Таким образом, в рамках текущего контроля студент может набрать в сумме до 60 баллов.

Промежуточная аттестация

При оценивании выступления на коллоквиуме учитывается:

- соответствие темы доклада выбранной темы и релевантность привлекаемых источников и литературы (0-10 баллов);
- использование при анализе источников теоретических подходов, изученных в рамках курса (0-10 баллов);
- структурированность и наглядность изложения материала (0-10 баллов),
- полнота раскрытия выбранной темы (0-10 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:

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/ A,B	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/ C	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	удовлетворительно/ 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 выставляется 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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<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 дисциплине¹

Типовые вопросы по текущему контролю:

вопросы для устного опроса и дискуссий см. п.9.1.

(проверяемые компетенции ПК-1.3; ПК-2.3; ПК-4.3; ПК-8.1; ПК-9.1)

Примерные темы для докладов на коллоквиуме по промежуточной аттестации (зачет):

1. Иконология, иконография. ПК-1.3, ПК-2.3
2. Структурализм, семиотика. ПК-1.3, ПК-2.3
3. Феноменологические стратегии анализа. ПК-1.3, ПК-2.2
4. Теория образа Е.В. Петровской и анализ фотографии. ПК-1.3, ПК-2.3
5. Техники анализа немиметических текстов культуры: К. Малевич, Ж.Ф. Лиотар, Р. Краусс. ПК-8.1 ПК-4.3
6. Теория образа М.А. Ямпольского, Б.М. Гройса. ПК-1.3, ПК-2.3
7. Теория франкфуртской школы. ПК-2.3
8. Теория В. Беньямина и анализ современных визуальных текстов культуры. ПК-1.3, ПК-2.3
9. Теория деконструкции и актуальные художественные практики. ПК-1.3, ПК-2.3
10. Postcolonial studies и актуальные методы анализа визуальных текстов культуры. ПК-9.1, ПК-8.1 ПК-4.3
11. Gender studies, feminism theory и актуальные методы анализа визуальных текстов культуры. ПК-8.1, ПК-9.1

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы²

Основная литература:

1. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика и язык искусства. М., 2008.
2. Голдберг Р. Искусство перформанса. М.: 2014, 2015, 2017
3. Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996.

Дополнительная литература

- 1 Adorno Theodor W. The Culture Industry: Selected essays on mass culture. London - New York: Routledge, 2005
- 2 Барт Р. Camera lucida: комментарий к фотографии М., 2011
- 3 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. – СПб.: Медиум – Ювента, 1997.

¹ Приводятся примеры оценочных средств в соответствии со структурой дисциплины и системой контроля: варианты тестов, тематика письменных работ, примеры экзаменационных билетов, типовые задачи, кейсы и т.п. Оценочными средствами должны быть обеспечены все формы текущего контроля и промежуточной аттестации. Они должны быть ориентированы не только на проверку сформированности знаний, но также умений и владений.

² Рекомендуется включать в списки издания из ЭБС и не более 15 печатных изданий.

- 4 Гапова Е.И., Усманова А.Р. (сост.) Антология гендерной теории. <http://www.academia.edu/3093052>
- 5 Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007.
- 6 Рыков А.В. Происхождение и философские основы современного искусства. Ч.1 // Вестн. С.-Петербург. гос. ун-та. Сер. 2. Вып. 2. 2009.
- 7 Паперный В. Культура Два. М., 1996. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/papern/index.php
- 8 Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.

Источники, предоставляемые преподавателем:

1. Бодрийяр Ж. О совращении // Ad Marginem'93. М., 1994.
2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 389 с.
3. Варбург А. Великое переселение образов. СПб, 2001.
4. Visual culture. Images and interpretatios. Wesleyan University Press, 1994.
5. Visual Theory. Painting and Interpretation /N. Bryson. Cambridge, 1991.
6. Ямпольский М. Демон и лабиринт. (Диаграммы, деформации, мимесис). М.: Новое литературное обозрение, 1996. 335 с.
7. Ямпольский М. История культуры как история духа и естественная история // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.
8. Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. 320 с.
9. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. 239 с.
10. Nicholas Mirzoeff. An introduction to visual culture http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Mirzoeff-What_is_Visual_Culture.pdf
11. Аронсон О., Петровская, Е. Труды ИПСИ. М, 2015.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
2. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2019]. – Режим доступа: <https://znanium.com/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
4. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения практических занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска). Лицензионное программное обеспечение компьютера:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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 практических занятий

Тема 1. Стратегии анализа массовой культуры.

Вопросы:

1. Теория симулякров и ее рецепция в философии 20 века, искусстве поп-арта и гиперреализма.
2. Марксистские и неомарксистские стратегии.

Литература:

- 1 Хоркхаймер М., Адорно Т. Диалектика Просвещения. М. – СПб.: Медиум – Ювента, 1997. С. 149-210.
- 2 Бодрийяр Ж. О совращении // Ad Marginem'93. М., 1994.
- 3 Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 389 с.

Тема 2. Методы анализа визуальных массовых текстов.

Вопросы:

1. Границы понятия «масс».
2. Репрезентация массового в визуальных текстах.

Литература:

1. Visual culture. Images and interpretation. Wesleyan University Press, 1994.
2. Visual Theory. Painting and Interpretation /N. Bryson. Cambridge, 1991.
3. Голдберг Р. Искусство перформанса. М.: 2014, 2015, 2017

Тема 3. Иконография массового.

Вопросы:

1. Иконология А. Варбурга.
2. Иконология Э. Панофский

Литература:

1. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства. СПб., 1999.
2. Варбург А. Великое переселение образов. СПб, 2001.
3. Л. Ю. Лиманская. Оптические миры. Эстетика и язык искусства

Тема 4. Новые стратегии репрезентации

Вопросы:

1. Теория образа М.А. Ямпольского, Б.М. Гройса.
2. Теория франкфуртской школы, теория В. Беньямина и анализ современных визуальных текстов культуры.

Литература:

1. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика и язык искусства. М., 2008
2. Ямпольский М. Демон и лабиринт. (Диаграммы, деформации, мимесис). М.: Новое литературное обозрение, 1996. 335 с.
3. Ямпольский М. История культуры как история духа и естественная история // Новое литературное обозрение. 2003. № 59.
4. Гройс Б. Искусство утопии. М., 2003. 320 с.
5. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. 239 с.

Тема 5. Деконструкция образа.

Вопросы:

1. Визуальное тело в теории гендера.

2. Постколониальная репрезентация: проблемы конструирования.

Литература:

- 1 Гапова Е.И., Усманова А.Р. (сост.) Антология гендерной теории.
<http://www.academia.edu/3093052/>
- 2 Nicholas Mirzoeff. An introduction to visual culture
http://faculty.georgetown.edu/irvinem/theory/Mirzoeff-What_is_Visual_Culture.pdf

Тема 6. Пост и мета-модерн

Вопросы:

1. Границы понятия «пост» и «мета»
2. Социокультурный контекст школ второй половины XX века.

Литература:

- 1 Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М., 1996
- 2 Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. — 488 с.: ил. ISBN 5-352-01984
- 3 Рыков А.В. Происхождение и философские основы современного искусства. Ч.1 // Вестн. С.-Петербург. гос. ун-та. Сер. 2. Вып. 2. 2009.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете культурологии, в международном учебно-научном центре «Высшая школа европейских культур».

Цель: продемонстрировать комплекс идей и концепций, сформировавшихся в отечественном искусстве до и после XX и XXI вв. в рамках различных художественных течений модерна и постмодерна, а также показать какие стратегии репрезентации образов существуют и актуальны для современной массовой культуры в России.

Задачи:

- представить основные культурологические и философские методы анализа художественного искусства, сложившиеся в XX- XXI вв.;
- построить общую картину методов и подходов к анализу визуальных текстов культуры: развитие визуальных искусств от античности до наших дней сквозь призму исследовательской рецепции и теорий XX-XXI вв: основные стратегии понимания «визуального», «визуального опыта», «художественного зрения», «теории оптики», «теории построения визуального», «художественного визуального повествования», основные концепции анализа «визуальных текстов»;
- раскрыть диапазон возможностей, предоставляемых исследователю в рамках рассматриваемых подходов истории и философии искусства, истории культуры, психоанализа и семиотики.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1, способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта
- ПК-2, способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации
- ПК-4, готовность к педагогической и воспитательной деятельности в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования
- ПК-8, способность определять культурные интересы и потребности организации, верифицировать их на соответствие общегосударственным и общественным интересам, и представлять их в социокультурных проектах
- ПК-9, готовность к проектно-аналитической и экспертно-консультационной работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю и особенности художественных периодов в русском искусстве до и после XXв.;
- принципы организации и проведения разных видов культурологических исследований;
- основные сложности и противоречия в процессах концептуализации знания в области художественных исследований русского искусства.

Уметь:

- пользоваться для анализа визуального материала современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации и работать с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных;
- использовать в научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных текстов культуры;
- использовать углубленные знания в области современной российской массовой культуры и специализированные знания из области культурологии для решения прикладных задач;
- применять при необходимости накопленный опыт для решения нестандартных исследовательских и проектных задач;
- самостоятельно организовать и реализовать исследование.

Владеть:

- различными методами анализа репрезентаций в современной российской массовой культуре;
- профессиональной терминологией и академическим языком, необходимым для построения учебного процесса;
- методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической работы;
- навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з.е.