

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культура стран и регионов мира: Европа, Культура России, Культура массовых
коммуникаций, Культурная медиация

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Визуальная культура
Рабочая программа дисциплины

Составители:

канд. ист. наук, доцент кафедры истории и теории культуры ФК РГГУ

Д.И. Антонов

канд. культурологии, доцент, доцент кафедры истории и теории культуры ФК РГГУ

О.В. Гавришина

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории и теории культуры

№9 от 23.03.2023

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	5
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
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	11
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	11
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 семинарских занятий	13
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	15

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать представление об особенностях производства и потребления изображений в разных культурах, представить теоретические подходы к изучению образов и современные визуальные практики.

Задачи дисциплины:

- представить современные направления и методы анализа визуальной культуры;
- дать представление о направлениях развития изобразительной техники и социокультурных функциях изображения в эпоху архаики и Средневековья, в Новое и Новейшее время;
- сформировать навыки анализа визуальных источников разных эпох.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.3: Понимает межкультурное разнообразие общества в его различных контекстах: философском, социально-историческом, этическом	<p>Знать: основные принципы построения изображения в разные периоды.</p> <p>Уметь хорошо ориентироваться в разных ситуациях, связанных с использованием изображений.</p> <p>Владеть: навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления изобразительных практик.</p>
ПК-2: Способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере.	ПК-2.1: Знает современные подходы, теории, концепции, методы изучения культуры.	<p>Знать: основные историко-культурные и теоретические работы в области визуальных исследований.</p> <p>Уметь: определить особенности визуального сообщения по сравнению с текстом.</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; современными методами изучения визуальной культуры.</p>
	ПК-2.3 Имеет опыт устного и письменного представления своего профессионального мнения с соблюдением академических правил и профессионального	<p>Знать: основные направления развития изобразительной техники.</p> <p>Уметь: применять полученные теоретические знания к анализу изображений разных эпох.</p>

	этикета.	Владеть: техниками анализа изображений.
--	----------	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Визуальная культура» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана (курс по выбору).

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «История мировой культуры», «История культуры России», «История художественной культуры», «История повседневности».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Культура фотографии», «Культура европейского кино», «Культура российского кино», «Культура кинематографа», «Культура телевидения».

2. Структура дисциплины

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

Структура дисциплины для очной 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
5	Лекции	18
5	Семинары	36
Всего:		54

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	12
5	Семинары	24
Всего:		36

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

Структура дисциплины для 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
5,6	Лекции	12
5,6	Семинары	12
Всего:		24

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

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Визуальные исследования: предмет и особенности подхода.

ТЕМА 1. Введение в проблематику курса. Традиционные дисциплины и дисциплины нового типа. Подходы к изучению визуальной культуры.

Раздел 2. Визуальная культура в эпоху архаики и Средневековья.

ТЕМА 2. Архаическое и средневековое искусство. Принцип реализма в искусстве: приемы, техники, периоды развития. Геометрические и пространственные построения в живописи. Линейная, обратная, сферическая, панорамная, тональная, воздушная перспективы. Аксонометрия. Визуальные трансформации в перспективных построениях. Геометрические и семантический синтаксис.

ТЕМА 3. Семиотика искусства: семантика, синтактика, прагматика. Проблема ракурса в живописи. Подвижная и статичная, единичная и множественная, внешняя и внутренняя зрительская позиция. Аспектива. Принцип суммирования. Семантическое укрупнение. Симультаный принцип. Фигуры умножения. Принципы демонстрации внутреннего пространства..

ТЕМА 4. Иконография / иконографические системы: существующие определения, исторические примеры, функционирование в современной культуре. Принципы анализа иконографических композиций. Знаки, символы, маркеры, жесты, аллегорические фигуры. Визуальный мотив, сюжет, тема и гипертема. Моно- и полисюжетные визуальные темы, взаимоотношение мотива и символа.

ТЕМА 5. Антропология искусства. Прагматика искусства и антропологический подход к анализу визуальных памятников. Типы культовых образов, их роли и функции в социуме (магические, религиозные, символические, маркирующие и др.). Понятия «образ-объект» и «регистры эффективности». Роль визуального в традиционных культуре. Культовый образ в публичном и частном пространстве. Роль реципиента: компетенции зрителя и «идеальный зритель» в разных культурных матрицах.

ТЕМА 6. Античные культовые и императорские образы, погребальный портрет. Рождение христианского искусства и его роль в истории и культуре европейской цивилизации. Икона и иконическое. Учение об образах и споры об образах. История иконоклазма от Византии VIII-IX вв. до эпохи Реформации. Визуальное в средневековом городе, монастыре, деревне. Визуальное в частном пространстве. Храм как «пространство образов»: особенности и различия между западно- и восточно-христианской традицией. Понятия «пространственная икона» и «иеротопия».

ТЕМА 7. Визуальные образы, мощи, реликвии: общее и различное в традициях почитания. Принципы коммуникации человека с сакральными образами: поклонение, молитва,

принуждение к чуду, апроприация силы, месть. Примеры и особенности коммуникации в рамках каждой модели. Апроприация силы как широкий кластер практик общения с визуальными образами. Роль почитаемых образов в формировании социальной организации и инфраструктуры.

ТЕМА 8. «Визуальный вандализм»: атака на визуальные образы как универсальная кросс-культурная стратегия. Повреждение негативных образов: цели, причины, стратегии, примеры и необъяснимые случаи. Повреждение сакральных образов: цели, причины и казусы, виды порчи, исторические примеры. Повреждение как апроприация, месть, провокация или редактирование коллективной памяти.

Раздел 3. Визуальные стратегии в культуре XVII-XIX вв.

ТЕМА 9. Общество и зрелища. Власть и зрелища (М.Фуко). Теории образа. Образ и ритуал. Образ-Знак-Изображение. Зрение и познание как проблемы философии.

ТЕМА 10. Зрительские стратегии в среде города. Шарль Бодлер. Фигура фланера. «Уплотнение» зрения. Разделяемый визуальный опыт.

ТЕМА 11. Фотография в контексте визуальной культуры. Теории фотографии. Утрата «ауры» (Вальтер Беньямин). Способы использования фотографии (Сьюзен Сонтаг). Studium и Punctum (Ролан Барт).

Раздел 4. Визуальная культура в XX-XXI вв.

ТЕМА 12. Кино как поэтика современных обществ. Теории кино. Рождение публики. Публика и психоанализ. Публика и мобилизация. Публика и вкус. Археология кино: кинотеатр и город, кинотеатр и политика, кинотеатр и новая антропология современных обществ.

ТЕМА 13. Культурная история телевидения в XX- н. XXI вв. Принципы телевизионного зрения. Культура фрагмента, воздействие скорости подачи материала на сообщение. «Клип-культура».

ТЕМА 14. Образ и «новые медиа». Виртуальная реальность. Зрелищные и незрелищные формы коммуникации в современном искусстве. Современные художественные практики и критика зрелища. От искусства зрелища к искусству участия. Новые формы социальности.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Визуальные исследования: предмет и особенности подхода	Тема 1. Лекции (4 ч.) Самостоятельная работа	Вводная лекция с использованием видеоматериалов Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте

2.	Визуальная культура в эпоху архаики и Средневековья	Темы 2-8. Лекции (4 ч.) Семинары (14 ч.) Самостоятельная работа	Тематическая лекция с использованием аудио- и видеоматериалов Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
3.	Визуальные стратегии в культуре XVII-XIX вв.	Темы 9-11. Лекции (4 ч.) . Семинары (6 ч.) Самостоятельная работа	Тематическая лекция с использованием видеоматериалов Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте
4.	Визуальная культура в эпоху «технической воспроизводимости»	Темы 12-14. Лекции (4 ч.) Семинары (6 ч.) Самостоятельная работа	Тематическая лекция с использованием видеоматериалов Групповая дискуссия Работа с источниками и литературой по курсу Консультирование в часы консультации и по электронной почте

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- устный опрос на семинаре (раздел 1-4)	5 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 2)	10 баллов	10 баллов
- участие в групповой дискуссии (разделы 2-4)	10 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация – зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

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

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ 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	удовлетво- рительно/ 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	неудовлет- ворительно/ 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 дисциплине

Устный опрос проводится по материалам лекций в разделах (1-4) для первичного закрепления и повтора материала, **групповые дискуссии** – на семинарских занятиях в разделах (2-4).

Контрольная работа проводится по второму разделу курса. Работа направлена на закрепление терминологии.

Задания к контрольной работе:

Вариант 1. Назовите и охарактеризуйте виды перспективных построений в живописи и особенности их применения в искусстве.

Вариант 2. Назовите и охарактеризуйте основные приемы геометрического и семантического синтаксиса в иконографии (аспектива, суммирование, укрупнение, умножение и др.).

Вариант 3. Раскройте принципы семиотического анализа иконографических композиций: от знака к гипертеме.

Вариант 4. Охарактеризуйте способы и принципы коммуникации с сакральными образами (поклонение, молитва, принуждение к чуду, апроприация силы, месть).

Список вопросов по курсу

1. Визуальные исследования как дисциплина: общая характеристика (ПК-2)
 2. Антропология искусства: типы культовых образов, их роли, функции и регистры эффективности в публичном и частном пространстве (УК-5).
 3. Христианское искусство: учение и споры об образах (иконы, мощи и реликвии; иконоклазм) (ПК-2).
 4. Культовые образы в средневековом городе, монастыре и храме (понятия «иеротопия», «пространственная икона» и «образ-объект») (УК-5).
 5. «Паноптикон» Иеремии Бентама в контексте культуры раннего Нового времени (ПК-2).
 6. Визуальные стратегии в среде города: улицы, пассажи, всемирные выставки (УК-5).
 7. Фотография как форма визуальной культуры (ПК-2).
 8. Кино как поэтика «современного» общества (УК-5).
 9. Особенности телевизионного зрения. Роль телевизионных сералов (ПК-2).
- Визуальный образ в современных художественных практиках (ПК-2).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература

1. Антонов Д. И. Два "тела" иконы: общение с образом как апроприация силы [Электронный ресурс] / Антонов Дмитрий Игоревич; Дмитрий И. Антонов

- // Вестник РГГУ. Серия "История. Филология. Культурология. Востоковедение". - 2018. - № 7 (40). - С. 9-34. - Режим доступа : <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000012629>
2. Гавришина О.В. Проблема канона в истории фотографии [Электронный ресурс] / О. В. Гавришина// Вестник РГГУ. - 2009. - № 15. - С. 37-51. - (Серия "Культурология. Искусствоведение. Музеология"). - Режим доступа : <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000002442>
 3. Сила взгляда [Электронный ресурс] : глаза в мифологии и иконографии / Рос. гос. гуманитарный ун-т, Центр типологии и семиотики фольклора ; отв. ред. и сост. Д. И. Антонов. - Электрон. дан. - Москва : РГГУ, 2014. - 362 [1] с. : ил. - (Традиция - текст - фольклор : типология и семиотика). - Режим доступа: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009358>
 4. Топографии популярной культуры: Сборник статей / Ред.-сост. Розенхольм А. - Москва :НЛО, 2015. - 408 с. ISBN 978-5-4448-0284-7. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/559434>
 5. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 2016. - 88 с.: ISBN 978-5-288-05668-0. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/941610>
 6. Хренов, Н. А. Искусство в исторической динамике культуры / Хренов Н.А. - Москва :Согласие, 2015. - 752 с.: ISBN 978-5-906709-34-9. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/559515>
 7. Черный В. Д. Древнерусское искусство : учебник / В.Д. Черный. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — 656 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]; Режим доступа: <https://new.znanium.com/catalog/product/1020229>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

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

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Kaspersky Endpoint Security

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 семинарских занятий

Семинар 1. Геометрические и пространственные построения в живописи. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Чем отличаются линейная и обратная перспектива?
2. В каких типах изображений они используются?
3. Какие еще виды перспективы можно выделить?

Семинар 2. Семиотический подход к анализу изображения. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Какие существуют принципы «чтения изображения»?
2. Что такое симультанное принцип? Приведите пример.

Семинар 3. Иконографический подход к анализу изображения. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы принципы анализа иконографических композиций?
2. Как соотносятся визуальный мотив и сюжет?

Семинар 4. Антропологический подход к анализу визуальных памятников. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль визуального объекта в традиционной культуре?
2. Как функционирует культовый образ в публичном и частном пространстве?

Семинар 5. Храм как «пространство образов». (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается учение об образе в христианстве?
2. Какова программа оформления восточно-христианского храма?

Семинар 6. Принципы коммуникации человека с сакральными образами. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Как человек может вступать в коммуникацию с иконой?
2. Какие практики связаны с принципом «апроприации силы» сакрального объекта?

Семинар 7. Повреждение изображения как стратегия взаимодействия с образом. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы цели повреждения сакральных образов?
2. Какие исторические примеры повреждения изображений Вы можете называть?

Семинар 8. Общество и зрелища в культуре Нового времени. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Какова роль изображения в культуре Нового времени?
2. Каковы социокультурные функции живописи в Новое время?

Семинар 9. Зрительские стратегии в среде города.. (4 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. О каких образах города мы можем говорить?
2. Какова роль экранизаций литературных произведений в формировании образа города?

Семинар 10. Фотография в контексте визуальной культуры. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы культурные функции фотографии?
2. Как складывается фотографический канон?

Семинар 11. Кино как визуальная практика современных обществ. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. В чем особенность кинематографа как типа изображения?
2. Как моделируется фигура зрителя в кинематографе?

Семинар 12. Телевидение в контексте визуальной культуры. (4 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы принципы телевизионного зрения?
2. Какова роль сериалов в современной культуре?

Литература:

Семинар 13. Современные художественные практики в городской среде. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

1. Как может выстраиваться коммуникация со зрителем в современных художественных практиках ?
2. Какую роль играет городское пространство в современных художественных практиках?

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Визуальная культура» – сформировать представление об особенностях производства и потребления изображений в разных культурах, представить теоретические подходы к изучению образов и современные визуальные практики.

Задачи:

- представить современные направления и методы анализа визуальной культуры;
- дать представление о направлениях развития изобразительной техники и социокультурных функциях изображения в эпоху архаики и Средневековья, Новое и Новейшее время;
- сформировать навыки анализа визуальных источников разных эпох.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные направления развития изобразительной техники;
- основные принципы построения изображения в разные периоды;
- основные историко-культурные и теоретические работы в области визуальных исследований;

уметь:

- раскрыть социокультурные функции изображений в различных контекстах; определить особенности визуального сообщения по сравнению с текстом;
- хорошо ориентироваться в разных ситуациях, связанных с использованием изображений; применять полученные теоретические знания к анализу изображений разных эпох;

владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;
- современными методами изучения визуальной культуры;
- навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления изобразительных практик; техниками анализа изображений.