

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»

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА XX-XXI вв.: ПОДХОДЫ И ИНТЕПРЕТАЦИИ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

43.04.02 - Туризм

Код и наименование направления подготовки/специальности

«Cultural Heritage Management and Sustainable Tourism»

«Сохранение культурного наследия и устойчивый туризм»

Наименование направленности (профиля)/специализации

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Визуальная культура XX-XXI вв.: подходы и интерпретации
Рабочая программа дисциплины

Составители:

В.А. Косякова, кандидат культурологии, доцент Международного учебно-научного центра
«Высшая школа европейских культур»

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»
от 05.04.2023 № 03

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	4
2. Структура дисциплины.....	4
3. Содержание дисциплины.....	5
4. Образовательные технологии.....	7
5. Оценка планируемых результатов обучения	7
5.1 Система оценивания	7
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине.....	7
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
6.1 Список источников и литературы	11
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	12
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	12
9. Методические материалы	Ошибка! Закладка не определена.
9.1 Планы семинарских занятий	Ошибка! Закладка не определена.
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ .	Ошибка! Закладка не определена.
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	14

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – комплексное изучение различных видов культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, анализ информационных ресурсов по тематике исследования, а также свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации.

Задачи:

- изучение визуальных основ и практик 20-21 вв.;
- приобретение навыков анализа и интерпретации визуальной культуры;
- приобретение навыка критического анализа объектов и текстов визуальной культуры от фотографий и кинематографа заканчивая архитектурой и инсталляциями, работе с исследовательской литературой и с источником.

Дисциплина реализуется в формате онлайн-курса на платформе РГГУ.

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального визуального материала.

Уметь анализировать визуальные тексты разного типа и жанров, овладев исследовательскими подходами и навыками интерпретаций.

Владеть комплексом идей и концепций, возникших в визуальной культуре XX-XXI вв. в рамках различных художественных течений и практик модерна и постмодерна.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Визуальная культура XX-XXI вв.: подходы и интерпретации» относится к факультативным дисциплинам учебного плана.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа.

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
2	Лекции	10
2	Семинары	10
Всего:		20

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 52 академических часа.

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
2	Лекции	8
2	Семинары	8
Всего:		16

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 56 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
2	Лекции	4
2	Семинары	4
Всего:		8

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 64 академических часа.

3. Содержание дисциплины

Раздел I. Специфика визуальной культуры XX века

Тема 1. Рождение новой визуальной культуры модерна

Визуальная культура до модернизма: академизм, монополия, не актуальные темы, декоративность. Визуальная культура не отражала экономических, социальных, культурных процессов, как итога – смена парадигм. Салон Отверженных - важнейшая веха в формировании практик искусства XX века. Импрессионизм. Режим новой визуальности – темы, которые попадают в прицел работы художников, меняя визуальную культуру: репрезентация современного города, жизнь повседневности мегаполиса, урбанизация и репрезентация масс, реклама, массовая культура в городском пространстве

Тема 2. Техники анализа визуальных текстов эпохи модернизма

Методы анализа: сравнительно-исторический, искусствоведческий, формальный, гендерный, дискурс-анализ, социокультурный анализ. Включенное антропологическое наблюдение и метод «медленного чтения» - это важнейшие методы работы в городе. Анализ артефакта и его репрезентации: эстетическая картина мира, аксиологическая картина мира, дискурс власти, культуриндустрия и эволюция техники.

Тема 3. Визуальность и новые медиа модернизма

Новая эпоха: конец аристократии и переход от буржуазии к массам. Новая эпоха и индустрия связана с капитализмом и конвейером.

Конвейер как образ дегуманизации. Фотография – зеркало современного мира. «Восстание масс» Хосе Ортеги-и-Гассета. Кино: искусство или развлечение? Поиск языка выразительности, индивидуальность, значение автора

Тема 4. Производство визуальности модернизма

Культура модернизма пронизана и пропитана идеями прогресса, производительности, эволюции, улучшения быта, жизни и среды. Ценность производства и масштабирования замыслов. Социальная утопия. Поиск нового современного языка выражения. Ле Корбюзье. План Вуазен. Художник как проводник реформ. Борьба с классовым искусством прошлого. Конструктивизм – оптимизация изобразительности. Политизация искусства.

Раздел II. Методы анализа визуальной культуры

Тема 5. Работа с семиотическими методами анализа визуальных текстов

Как работать с новой визуальностью: живопись, фотография, плакат, кино? Иконология: Аби Варбург, Эрвин Панофски. Объект интерпретации по иконологии, виды и средства интерпретации, корректирующий принцип интерпретации. Семиотический анализ: Юрий Лотман, Борис Успенский, Умберто Эко, Ролан Барт. Структурный анализ.

Тема 6. Визуальная культура: от сюрреализма до пропаганды

Зигмунд Фрейд и теория бессознательного. Структура психики субъекта. Творчество как сублимация, работа с вытесненным и травмой. Психоанализ и визуальный сторителлинг. Сюрреализм обращался к бессознательному в культуре, улавливая настроения катастрофы. Художник на службе государства и пропаганды: регулирование визуальной культуры государством, цензура.

Раздел III. От модерна к постмодерну: методы интерпретации визуальной культуры XX-XXI веков

Тема 7. Визуальная культура и логика постмодерна

Общество по(ис)требления; тоталитаризм; кризис утопии, кризис больших нарративов. Движение репрезентации: от всеобщего к частному, от пропаганды к нон-конформизму, от соцреализма к абстрактному экспрессионизму. Соцреализм – акцент на коллективное, союзное, абстрактный экспрессионизм после войны. Ревизия культуры: язык европейской культуры попал под подозрение. Послевоенная смена парадигм.

Тема 8. Визуальная культура в эпоху тиражируемости и общества потребления

Китч, штампы, стереотипы, поп-идолы, коммерция. Поп-арт. Оригинал VS Копия: понятие ауры. Вальтер Беньямин. «Общество потребления» Жана Бодрийера. Симулякры. Критика оригинала и автора.

Тема 9. Визуальная культуры постмодерна и методы ее интерпретации

Визуальная культура постмодерна: мир множественности голосов. Искусство отныне не искусство с большой буквы, а арт-практики, которые важны для общества. Жан-Франсуа Лиотар. Метанарратив — универсальная система понятий, знаков, символов, метафор и т.д., направленная на создание единого типа описания. «Смерть автора» Ролана Барта. Жак Деррида, Мишель Фуко, Жиль Делёз. Визуальная культура и перформативный поворот. Визуальное в пространстве: акционизм и критика дискурса власти, интервенция

Тема 10. Визуальная культура: новые и новейшие медиа

Медиаискусство (new media art, time based art): видеоарт, science art, экспериментальный кинематограф, саунд-арт, цифровое и интерактивное искусство, компьютерную анимацию, роботические инсталляции, цифровые сообщества и блокчейн и другие формы. СМИ влияют на

«гомогенизацию» событий. Концепт-арт и gamestudies. Культура клипового сознания и дискретной визуальности, скроллинга

Тема 11. Визуальная культура постмодерна и XXI века: ирония, пастиш, игра

Борьба с порядком – это принцип искусства, не допускающий линейность, однозначность и тоталитарность. Грани и границы серьезности/игры. Причастность художников к новой эпохе. Десоциализация, остранение, коллаж – принципы критической дистанции и отражение мозаичной культуры логики посткапитализма.

Тема 12. Визуальная культура XXI века- вызовы и ответы

Акценты XXI века: сообщество; подлинность впечатления, аффект; Я – Идентичность, смерть субъекта; игра, пастиш, ирония, абсурд; (не)места памяти, травма; время – информация; машина. Конец истории и кризис нарратива.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. 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:		
Выполнение практических заданий	5 баллов	20 баллов
Тестирование	5 баллов	40 баллов
Промежуточная аттестация (в форме тестирования) – 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/ А,В	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/ С	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	удовлетвори тельно/ 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/ ,FX	неудовлетво рительно/ 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> <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 выставляется 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

*Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости по дисциплине
Примеры тестов*

1. Визуальная культура до рождения современности в живописи импрессионизма была связана с:

- a. Академизм
 - b. Всем перечисленным
 - c. Не актуальные темы
 - d. Монополия
 - e. Декоративность
2. Современность в визуальной культуре берет свои истоки в
- a. Первой половине 19 века
 - b. Второй половине 19 века
 - c. В конце 18 века
3. Анализ архитектуры характеризует:
- a. Дискурс власти
 - b. Культуриндустрию и эволюция техники
 - c. Эстетическую картину мира
 - d. Аксиологическую картину мира
 - e. Все перечисленное
4. Какими методами анализа мы можем пользоваться, исследуя визуальные тексты?
- a. Нет правильных ответов
 - b. Дискурс анализ
 - c. Социокультурный анализ
 - d. Все ответы верны
 - e. Гендерным анализом
 - f. Искусствоведческий
 - g. Формальным анализом
 - h. Сравнительно-исторический
5. Автор концепции «восстание масс»?
- a. Ролан Барт
 - b. Ленин
 - c. Ортега-и-Гассет
6. Конструктивисты разрабатывали?
- a. стремились к красивым нефункциональным формам
 - b. следовали старым канонам
 - c. новый универсальный язык построения
7. Принципы конструктивизма схожи с:
- a. Баухаус
 - b. Эkleктика
 - c. Де Стейл
8. Логика постмодернизма связана:
- a. С послевоенной исторической травмой
 - b. Протестной культурой 1960-х
 - c. Опытом послевоенного молодого поколения
 - d. Рождением новой этической чувствительности
9. Постмодерн в визуальности связан с:
- a. Визуальное как игра идей
 - b. Кризисом метанарративов – критика языка рождает концептуализм

- c. Критика общества потребления и работа с массовым
- d. Этическая позиция искусства
- e. Власть под подозрением

10. Перформативный поворот связан с:

- a. Социальным протестом
- b. Логикой соучастия
- c. Смерть автора – рождением интерпретации
- d. Исследованием социальных фреймов
- e. Критикой власти
- f. Полесемантической искусству

Примеры практических заданий

1. Проанализируйте визуальную составляющую рекламы, которую вы видите в соцсетях: прямую или скрытую. Какие визуальные коды она задействует? Какое послание сообщает?
2. Прокомментируйте, проанализируйте работу Цай Гоцяя «Октябрь»:

Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине Примеры тестов

1. Различные направления искусства 20 века:
 - a. Наследовали друг другу в правильном хронологическом порядке
 - b. Сосуществовали и находилась в диалоге
 - c. Сосуществовали, не пересекаясь друг с другом
2. Салон отверженных – это
 - a. Общедоступный музей во Франции
 - b. Выставка, на которой были представлены полотна и скульптуры, отвергнутые в 1860-х — 1870-х годах жюри Парижского салона
 - c. Группа художников новой формации
3. Совместите изображение, художника и направление, к которому относится картина:

Футуризм Поп-арт Сюрреализм Кубизм
 Абстрактный экспрессионизм Соц-арт Экспрессионизм

4. Это направление возникло как пародия на официальное советское искусство и образы современной массовой культуры в целом, что нашло отражение в его ироничном наименовании
- Перфоменс
 - Поп-арт
 - Соц-арт
 - Оп-арт
5. Направление в живописи, основанное на учении З. Фрейда о бессознательном, на сновидениях, бреде, галлюциногенном состоянии это:
- сюрреализм
 - футуризм
 - фовизм
 - экспрессионизм
6. Поп-арт получил развитие после Второй мировой войны в 60-е годы 20 в. в _____ (страна).
7. Реакция искусства 20 века на потрясения Второй мировой войны стало обращение:
- к футуристическим мотивам
 - к критике больших нарративов
 - к эскапизму

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Литература

1. Баль М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований. // Логос. – 2012. - №1 (85). – Режим доступа: https://logosjournal.ru/upload/iblock/ea2/Logos_2012_1_3_2_Bal.pdf
2. Великанов А. Selfie ergo sum. // Логос – 2014/ - №4 (100) – Режим доступа: https://logosjournal.ru/upload/iblock/356/Logos_2014_4_2_3_Velikanov.pdf
3. Логос. Философско-литературный журнал. 2010. №4 (77). Объект в современном искусстве. – Режим доступа: https://logosjournal.ru/upload/iblock/d6a/Logos_2010_4.pdf
4. Петровская Е.В. Теория образа. М.: РГГУ, 2010. – Режим доступа: [https://phc.hse.ru/data/2013/12/11/1339153379/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%92.%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20\(2010\).pdf](https://phc.hse.ru/data/2013/12/11/1339153379/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%92.%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20(2010).pdf)

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

ELibrary.ru Научная электронная библиотека <https://www.elibrary.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

Лекционный материал для студентов содержит статистические данные, а также сравнительные характеристики изменения динамики экономических показателей.

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, оснащенная ПК и мультимедиа-проектором.

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.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – комплексное изучение различных видов культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, анализ информационных ресурсов по тематике исследования, а также свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации.

Задачи:

- изучение визуальных основ и практик 20-21 вв.;
- приобретение навыков анализа и интерпретации визуальной культуры;
- приобретение навыка критического анализа объектов и текстов визуальной культуры от фотографий и кинематографа заканчивая архитектурой и инсталляциями, работе с исследовательской литературой и с источником.

Дисциплина реализуется в формате онлайн-курса на платформе РГГУ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального визуального материала.

Уметь анализировать визуальные тексты разного типа и жанров, овладев исследовательскими подходами и навыками интерпретаций.

Владеть комплексом идей и концепций, возникших в визуальной культуре XX-XXI вв. в рамках различных художественных течений и практик модерна и постмодерна.

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF RUSSIA

Federal State Budgetary Educational Institution
higher education
"Russian State Humanitarian University"
(FSBEI HE "RGGU")

FACULTY OF CULTURAL STUDIES
International Educational and Scientific Center "Higher School of European Cultures"

VISUAL CULTURE XX - XXI centuries: APPROACHES AND INTERPRETATIONS

DISCIPLINE WORK PROGRAM

43.04.02 - Tourism

Code and name of the area of training/specialty

"Cultural Heritage Management and Sustainable Tourism"

"Cultural Heritage Conservation and Sustainable Tourism"

Name of focus (profile)/specialization

Level of higher education: master's degree

Form of study: *full-time*

RPD adapted for persons
disabled
health and disabled

Visual culture of the XX - XXI centuries: approaches and interpretations

Work program of the discipline

Compiled by:

V.A. Kosyakova, Candidate of Cultural Studies, Associate Professor at the International Educational and Scientific Center "Higher School of European Cultures"

APPROVED

Minutes of the meeting of the International Scientific Center "Higher School of European Cultures" dated 04/05/2023 No. 03

TABLE OF CONTENTS

<u>1. Explanatory note</u>	4
<u>1.1. Goal and objectives of discipline</u>	4
<u>1.2. List of planned learning outcomes in the discipline, correlated with indicators of achievement of competencies</u>	4
<u>1.3. Place of discipline in the structure of the educational program</u>	4
<u>2. Structure of discipline</u>	4
<u>3. Contents of discipline</u>	5
<u>4. Educational technologies</u>	7
<u>5. Assessment of planned learning outcomes</u>	7
<u>5.1. Grading system</u>	7
<u>5.2. Criteria for grading in discipline</u>	7
<u>5.3. Evaluation tools (materials) for ongoing monitoring of progress, intermediate certification of students in discipline</u>	8
<u>6. Educational, methodological and information support for discipline</u>	11
<u>6.1. List of sources and literature</u>	11
<u>6.2. List of resources of the information and telecommunications network "Internet".</u>	12
<u>6.3. Professional databases and information and reference systems</u>	12
<u>7. Logistics support for discipline</u>	12
<u>8. Ensuring the educational process for persons with disabilities and people with disabilities</u>	12
<u>9. Teaching materials</u>	Ошибка! Закладка не определена.
<u>9.1. Seminar lesson plans</u>	Ошибка! Закладка не определена.
<u>9.2. Guidelines for preparing written work</u>	Ошибка! Закладка не определена.
<u>Appendix 1. Abstract of the work program of discipline</u>	14

9. Explanatory note

1.2. Purpose and objectives of the discipline

The purpose of the discipline is a comprehensive study of various types of cultural objects in different contexts and relationships, analysis of information resources on the topic of research, as well as fluent mastery of methods of processing, analysis and synthesis of scientific information.

Tasks:

- study of visual foundations and practices of the 20-21 centuries;
- acquiring skills in analysis and interpretation of visual culture;
- acquiring the skill of critical analysis of objects and texts of visual culture from photographs and cinema to architecture and installations, working with research literature and sources.

The discipline is implemented in the format of an online course on the Russian State University for the Humanities platform.

1.2. List of planned learning outcomes in the discipline, correlated with indicators of achievement of competencies

As a result of mastering the discipline, the student must:

Know the breadth and variability of research and methodological tools formulated in modern humanitarian knowledge and used to analyze modern and relevant visual material of various natures.

Be able to analyze visual texts of various types and genres, mastering research approaches and interpretation skills.

Possess a complex of ideas and concepts that arose in the visual culture of the XX-XXI centuries. within the framework of various artistic movements and practices of modernity and postmodernity.

1.3. Place of discipline in the structure of the educational program

The discipline “ Visual culture of the XX-XXI centuries: approaches and interpretations ” refers to the optional disciplines of the curriculum.

10. Discipline structure

The total labor intensity of the discipline is 2 credits , 72 academic hours.

Discipline structure for full-time education

The scope of the discipline in the form of contact work between students and teaching staff and (or) persons involved in the implementation of the educational program on other terms during training sessions:

Semester	Type of training sessions	Number of hours
2	Lectures	10
2	Seminars	10
Total:		20

The volume of the discipline (module) in the form of independent work of students is 52 academic hours.

structure for full-time and part-time courses

The scope of the discipline in the form of of contact work between students and teaching staff and (or) persons involved in the implementation of the educational program on other terms during training sessions:

Semester	Type of training sessions	Number of hours
2	Lectures	8
2	Seminars	8
Total:		16

The volume of the discipline (module) in the form of independent work of students is 56 academic hours.

Discipline structure for distance learning

The scope of the discipline in the form of of contact work between students and teaching staff and (or) persons involved in the implementation of the educational program on other terms during training sessions:

Semester	Type of training sessions	Number of hours
2	Lectures	4
2	Seminars	4
Total:		8

The volume of the discipline (module) in the form of independent work of students is 64 academic hours.

11. Contents of the discipline

Section I. Specifics of visual culture of the 20th century

Topic 1. The birth of a new visual culture of modernity

Visual culture before modernism: academicism, monopoly, irrelevant topics, decorativeness. Visual culture did not reflect economic, social, cultural processes, resulting in a paradigm shift. The Salon of Les Misérables is a major milestone in the formation of art practices of the 20th century. Impressionism. The regime of new visuality - topics that fall into the scope of the work of artists, changing visual culture: representation of a modern city, everyday life of a metropolis, urbanization and representation of the masses, advertising, mass culture in urban space

Topic 2. Techniques for analyzing visual texts of the modernist era

Methods of analysis: comparative historical, art history, formal, gender, discourse analysis, sociocultural analysis. Participant anthropological observation and the "slow reading" method are the most important methods of working in the city. Analysis of the artifact and its representation: aesthetic picture of the world, axiological picture of the world, discourse of power, cultural industry and evolution of technology.

Topic 3. Visuality and new media of modernism

A new era: the end of the aristocracy and the transition from the bourgeoisie to the masses. The new era and industry are associated with capitalism and the assembly line.

Conveyor as an image of dehumanization. Photography is a mirror of the modern world. "Rise of the Masses" by José Ortega y Gasset. Cinema: art or entertainment? Search for a language of expression, individuality, the meaning of the author

Topic 4. Production of visuality of modernism

The culture of modernism is permeated and imbued with the ideas of progress, productivity, evolution, improvement of life, life and environment. The value of producing and scaling ideas. Social utopia. Search for a new modern language of expression. Le Corbusier. Plan Voisin . The artist as an agent of reform. The fight against the class art of the past. Constructivism – optimization of figurativeness. Politicization of art.

Section II. Methods for analyzing visual culture

Topic 5. Working with semiotic methods for analyzing visual texts

How to work with new visuality: painting, photography, poster, cinema? Iconology : Abi Warburg , Erwin Panofsky . Object of interpretation according to iconology , types and means of interpretation, corrective principle of interpretation. Semiotic analysis: Yuri Lotman, Boris Uspensky, Umberto Eco, Roland Barthes. Structural analysis.

Topic 6. Visual culture: from surrealism to propaganda

Sigmund Freud and the theory of the unconscious. The structure of the subject's psyche. Creativity as sublimation, working with the repressed and trauma. Psychoanalysis and Visual Storytelling . Surrealism addressed the unconscious in culture, capturing the mood of disaster. The artist in the service of the state and propaganda: regulation of visual culture by the state, censorship.

Section III. From modern to postmodern: methods of interpretation of visual culture of the XX - XXI centuries

Topic 7. Visual culture and postmodern logic

Consumption Society ; __ totalitarianism; crisis of utopia, crisis of grand narratives. The movement of representation: from the general to the particular, from propaganda to non-conformism , from socialist realism to abstract expressionism. Socialist realism - emphasis on the collective, union, abstract expressionism after the war. Revision of culture: the language of European culture came under suspicion. Post-war paradigm shift.

Topic 8. Visual culture in the era of circulation and consumer society

Kitsch, clichés, stereotypes, pop idols, commerce. Pop Art. Original VS Copy: the concept of aura. Walter Benjamin . "The Consumer Society" by Jean Baudrillard . Simulacra. Criticism of the original and the author.

Topic 9. Postmodern visual culture and methods of its interpretation

Postmodern visual culture: a world of plurality of voices. Art is no longer art with a capital A, but art practices that are important to society. Jean-François Lyotard . Metanarrative is a universal system of concepts, signs, symbols, metaphors, etc., aimed at creating a unified type of description. "The Death of the Author" by Roland Barthes. Jacques Derrida , Michel Foucault, Gilles Deleuze . Visual culture and the performative turn. Visual in space: actionism and criticism of the discourse of power, intervention

Topic 10. Visual culture: new and emerging media

Media arts (new media art , time based art): video art , science art , experimental cinema, sound art, digital and interactive art, computer animation, robotic installations, digital communities and blockchain and other forms. The media influence the “homogenization” of events. Concept art and gamestudies . Culture of clip consciousness and discrete visuality, scrolling

Topic 11. Visual culture of postmodernity and the 21st century: irony, pastiche , play

The fight against order is a principle of art that does not allow linearity, unambiguity and totalitarianism. Boundaries and boundaries of seriousness/play. The involvement of artists in the new era.

Desocialization , defamiliarization , collage - the principles of critical distance and a reflection of the mosaic culture of the logic of post-capitalism .

Topic 12. Visual culture of the 21st century - challenges and answers

21st Century Focuses: Community; authenticity of impression, affect; I am Identity, the death of the subject; play, pastiche , irony, absurdity; (non)places of memory, trauma; time – information; car. The end of history and the crisis of narrative.

12. Educational technology

Various educational technologies are used to conduct training sessions in the discipline. To organize the educational process, e-learning and (or) distance educational technologies can be used.

13. Assessment of planned learning outcomes

13.1 Grading system

form of control	Max. number of points	
	For one job	Total
Current control:		
Completing practical tasks	5 points	20 points
Testing	5 points	40 points
Interim certification (in the form of testing) - test		40 points
Total for the semester		100 points

The resulting aggregate result is converted into the traditional grading scale and into the grading scale of the European Credit Transfer and Accumulation System (European Credit Transfer System ; hereinafter referred to as ECTS) in accordance with the table:

100 point scale	Traditional scale		ECTS scale
95 – 100	Great	passed	A
83 – 94			B
68 – 82	Fine		C
56 – 67	satisfactorily		D
50 – 55			E
20 – 49	unsatisfactory	not accepted	FX
0 – 19			F

13.2 Criteria for grading the discipline

Points/ ECTS scale	Discipline grade	Criteria for assessing learning outcomes in the discipline
100-83/ A,B	Great/ passed	It is awarded to the student if he has deeply and firmly mastered the theoretical and practical material and can demonstrate this in classes and during intermediate certification. The student presents educational material comprehensively and logically, knows how to link theory with practice, copes with solving professional problems of a high level of complexity, and correctly substantiates the decisions made. Fluently navigates educational and professional literature.

Points/ ECTS scale	Discipline grade	Criteria for assessing learning outcomes in the discipline
		The grade for the discipline is given to the student taking into account the results of the current and intermediate certification. The competencies assigned to the discipline are formed at the “high” level.
82-68/ C	Fine/ passed	It is awarded to the student if he knows the theoretical and practical material, presents it competently and essentially in classes and during intermediate certification, without allowing significant inaccuracies. The student correctly applies theoretical principles when solving practical professional problems of varying levels of complexity, and has the necessary skills and techniques for this. He is well versed in educational and professional literature. The grade for the discipline is given to the student taking into account the results of the current and intermediate certification. The competencies assigned to the discipline are formed at the “good” <i>level</i> .
67-50/ D,E	satisfactorily/ passed	It is awarded to the student if he knows theoretical and practical material at a basic level and makes some mistakes when presenting it in class and during intermediate certification. The student experiences certain difficulties in applying theoretical principles when solving practical problems of a professional nature of a standard level of complexity, but possesses the necessary basic skills and techniques. Demonstrates a sufficient level of knowledge of educational literature in the discipline. The grade for the discipline is given to the student taking into account the results of the current and intermediate certification. The competencies assigned to the discipline are formed at the “sufficient” <i>level</i> .
49-0/ ,FX	unsatisfactorily/ not accepted	It is given to a student if he does not know theoretical and practical material at a basic level, or makes gross mistakes when presenting it in classes and during intermediate certification. The student experiences serious difficulties in applying theoretical principles when solving practical professional problems of a standard level of complexity, and does not possess the necessary skills and techniques for this. Demonstrates fragmentary knowledge of educational literature in the discipline. The grade for the discipline is given to the student taking into account the results of the current and intermediate certification. Competencies at the “sufficient” <i>level</i> assigned to the discipline have not been formed.

13.3 Assessment tools (materials) for ongoing monitoring of progress, intermediate certification of students in the discipline

Assessment materials for ongoing monitoring of progress in the discipline Test examples

1. Visual culture before the birth of modernity in impressionist painting was associated with:
 - a. Academicism
 - b. All of the above
 - c. Not relevant topics
 - d. Monopoly
 - e. Decorativeness

2. Modernity in visual culture has its origins in
 - a. First half of the 19th century
 - b. Second half of the 19th century
 - c. At the end of the 18th century

3. Architecture analysis characterizes:
 - a. Discourse of power
 - b. The cultural industry and the evolution of technology

- c. Aesthetic picture of the world
 - d. Axiological picture of the world
 - e. All of the above
4. What methods of analysis can we use when studying visual texts?
- a. There are no correct answers
 - b. Discourse analysis
 - c. Sociocultural analysis
 - d. All answers are correct
 - e. Gender analysis
 - f. Art history
 - g. Formal analysis
 - h. Comparative-historical
5. The author of the concept of “revolt of the masses”?
- a. Roland Barthes
 - b. Lenin
 - c. Ortega y Gasset
6. Did the constructivists develop it?
- a. strived for beautiful non-functional forms
 - b. followed the old canons
 - c. new universal construction language
7. The principles of constructivism are similar to:
- a. Bauhaus
 - b. Eclecticism
 - c. De Stijl
8. The logic of postmodernism is related to:
- a. With post-war historical trauma
 - b. Protest culture of the 1960s
 - c. Experience of the post-war younger generation
 - d. The birth of a new ethical sensitivity
9. Postmodernity in visuality is associated with:
- a. Visual as a play of ideas
 - b. The crisis of metanarratives - criticism of language gives birth to conceptualism
 - c. Criticism of the consumer society and work with the mass
 - d. The ethical position of art
 - e. The authorities are under suspicion
10. The performative turn is associated with:
- a. Social protest
 - b. Logic of complicity
 - c. The death of the author is the birth of interpretation
 - d. Social Frame Research
 - e. Criticism of power
 - f. The semi-semanticism of art

3. Analyze the visual component of advertising that you see on social networks : direct or hidden. What visual codes does she use? What message does it convey?

4. Comment and analyze Tsai's work Guoqiang "October":

*Assessment materials for intermediate certification in the discipline
Test examples*

8. Various movements of 20th century art:
 - d. Inherited each other in the correct chronological order
 - e. Coexisted and were in dialogue
 - f. Coexisted without interfering with each other

9. The Salon of the Rejected is
 - d. Public museum in France
 - e. An exhibition featuring paintings and sculptures rejected by the jury of the Paris Salon in the 1860s and 1870s
 - f. A group of artists of a new formation

10. Combine the image, the artist and the direction the painting belongs to:

Futurism

Pop art

Surrealism

Cubism

Abstract expressionism

Social art

Expressionism

11. This movement arose as a parody of official Soviet art and images of modern mass culture in general, which is reflected in its ironic name

- e. Performance
- f. Pop Art
- g. Social art
- h. Op art

12. The direction in painting, based on the teachings of S. Freud about the unconscious, on dreams, delirium, and the hallucinogenic state is:

- e. surrealism
- f. futurism
- g. Fauvism
- h. expressionism

13. Pop art developed after the Second World War in the 60s of the 20th century. in _____ (country).

14. The response of 20th century art to the upheavals of World War II became the following appeal:

- d. to futuristic motives
- e. to critique grand narratives
- f. to escapism

14. Educational, methodological and information support of the discipline

14.1 List of sources and literature

Literature

5. Bal M. Visual essentialism and the object of visual research. // Logos. – 2012. - No. 1 (85). – Access mode: https://logosjournal.ru/upload/iblock/ea2/Logos_2012_1_3_2_Bal.pdf
6. Velikanov A. Selfie ergo sum . // Logos - 2014/ - No. 4 (100) - Access mode: https://logosjournal.ru/upload/iblock/356/Logos_2014_4_2_3_Velikanov.pdf
7. Logos. Philosophical and literary magazine. 2010. No. 4 (77). Object in contemporary art. – Access mode: https://logosjournal.ru/upload/iblock/d6a/Logos_2010_4.pdf
8. Petrovskaya E.V. Image theory. M.: RSUH, 2010. – Access mode: [https://phc.hse.ru/data/2013/12/11/1339153379/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%92.%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20\(2010\).pdf](https://phc.hse.ru/data/2013/12/11/1339153379/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%95.%D0%92.%20-%20%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0%20(2010).pdf)

14.2 List of resources of the information and telecommunications network “Internet”.

ELibrary.ru Scientific electronic library <https://www.library.ru/>

14.3 Professional databases and information and reference systems

Access to professional databases: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Information help systems:

3. Consultant Plus
4. Guarantee

15. Material and technical support of the discipline

Lecture material for students contains statistical data, as well as comparative characteristics of changes in the dynamics of economic indicators.

To conduct classroom training in the discipline, an auditorium equipped with a PC and a multimedia projector is required.

Software composition :

4. Windows
5. Microsoft Office
6. Kaspersky Endpoint Security

16. Ensuring the educational process for persons with disabilities and people with disabilities

During the implementation of the discipline, the following additional methods of teaching, ongoing monitoring of progress and intermediate certification of students are used, depending on their individual characteristics:

- for the blind and visually impaired: lectures are presented in the form of an electronic document, accessible using a computer with specialized software; written tasks are performed on a computer with specialized software or can be replaced by an oral response; individual uniform lighting of at least 300 lux is provided; To complete the task, if necessary, a magnifying device is provided; It is also possible to use your own magnifying devices; written assignments are presented in larger font; The exam and test are conducted orally or performed in writing on a computer.

- for the deaf and hard of hearing: lectures are issued in the form of an electronic document, or sound amplification equipment for individual use is provided; written assignments are completed on a computer in written form; the exam and test are carried out in writing on a computer; may be carried out in the form of testing.

- for persons with musculoskeletal disorders: lectures are presented in the form of an electronic document accessible using a computer with specialized software; written tasks are completed on a computer with specialized software; The exam and test are conducted orally or performed in writing on a computer.

If necessary, an increase in time for preparing a response is provided.

The procedure for conducting intermediate certification for students is established taking into account their individual psychophysical characteristics. Interim certification can be carried out in several stages.

When carrying out the procedure for assessing learning outcomes, the use of technical means necessary in connection with the individual characteristics of students is provided. These facilities may be provided by the university, or their own technical facilities may be used.

The procedure for assessing learning outcomes is permitted using distance learning technologies.

Access to information and bibliographic resources on the Internet is provided for each student in forms adapted to the limitations of their health and perception of information:

- for the blind and visually impaired: in printed form in enlarged font, in the form of an electronic document, in the form of an audio file.

- for the deaf and hard of hearing: in printed form, in the form of an electronic document.

- for students with musculoskeletal disorders: in printed form, in the form of an electronic document, in the form of an audio file.

Classrooms for all types of contact and independent work, a scientific library and other training premises are equipped with special equipment and training places with technical teaching aids:

- for the blind and visually impaired: a scanning and reading device with a SARA CE camera; Braille display PAC Mate 20; Braille printer EmBraille View Plus ;

- for the deaf and hard of hearing: automated workstation for people with hearing loss and hard of hearing; acoustic amplifier and speakers;

- for students with musculoskeletal disorders: mobile, adjustable ergonomic desks SI-1; computer equipment with special software.

ABSTRACT OF THE DISCIPLINE WORK PROGRAM

The purpose of the discipline is a comprehensive study of various types of cultural objects in different contexts and relationships, analysis of information resources on the topic of research, as well as fluent mastery of methods of processing, analysis and synthesis of scientific information.

Tasks:

- study of visual foundations and practices of the 20-21 centuries;
- acquiring skills in analysis and interpretation of visual culture;
- acquiring the skill of critical analysis of objects and texts of visual culture from photographs and cinema to architecture and installations, working with research literature and sources.

The discipline is implemented in the format of an online course on the Russian State University for the Humanities platform.

As a result of mastering the discipline, the student must:

Know the breadth and variability of research and methodological tools formulated in modern humanitarian knowledge and used to analyze modern and relevant visual material of various natures.

Be able to analyze visual texts of various types and genres, mastering research approaches and interpretation skills.

Possess a complex of ideas and concepts that arose in the visual culture of the XX-XXI centuries. within the framework of various artistic movements and practices of modernity and postmodernity.