

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

Направление подготовки

51.03.01 «Культурология»

Профили

«Культура России»

«Культура стран и регионов мира: Европа»

«Культура массовых коммуникаций»

Уровень квалификации выпускника: бакалавр

Формы обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2020

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

№ 17 от 15.06.2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1 Цель и задачи дисциплины	
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	
2. Структура дисциплины.....	6
3. Содержание дисциплины	9
4. Образовательные технологии	12
5. Оценка планируемых результатов обучения	14
5.1. Система оценивания	
5.2. Критерии выставления оценок	
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	17
6.1. Список литературы	
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	18
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	19
9. Методические материалы	21
9.1. Планы семинарских занятий.....	
9.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	
 Приложения	
Приложение 1. Аннотация дисциплины	25
Приложение 2. Лист изменений.....	26

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. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине:

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-8	способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере	<p>Знать: основные историко-культурные и теоретические работы в области визуальных исследований.</p> <p>Уметь: раскрыть социокультурные функции изображений в различных контекстах; определить особенности визуального сообщения по сравнению с текстом.</p> <p>Владеть: понятийным аппаратом дисциплины; современными методами изучения визуальной культуры.</p>
ПК-16	способность к реализации социально-культурных и художественно-творческих программ в социокультурной сфере	<p>Знать: основные направления развития изобразительной техники; основные принципы построения изображения в разные периоды.</p> <p>Уметь: хорошо ориентироваться в разных ситуациях, связанных с использованием изображений; применять полученные теоретические знания к анализу изображений разных эпох.</p> <p>Владеть: навыками теоретического анализа и историко-типологического осмысления изобразительных практик; техниками анализа изображений.</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Визуальная культура» входит в вариативную часть Блока 1 («Дисциплины») в цикл «Дисциплины по выбору» (наряду с курсом «Аудиальная культура») программы подготовки студентов всех профилей по направлению 51.03.01 «Культурология».

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», а также практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности на 3 курсе обучения.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч. (16 ч. лекции, 26 семинары), самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	Раздел 1. Визуальные исследования: предмет и особенности подхода	5	4					6	Устный опрос
2.	Раздел 2. Визуальная культура в эпоху архаики и Средневековья	5	4	14				28	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
3.	Раздел 3. Визуальные стратегии в культуре XVII-XIX вв.	5	4	6				16	Устный опрос Дискуссия на семинаре
4.	Раздел 4. Визуальная культура в XX-XXI вв.	5	4	6				16	Устный опрос Дискуссия на семинаре
5.	Зачет	5							Собеседование по вопросам
	Итого:		16	26				66	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 30 ч. (10 ч. лекции, 20 ч. семинары), самостоятельная работа обучающихся 78 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	Раздел 1. Визуальные исследования: предмет и особенности подхода	5	2					12	Устный опрос
2.	Раздел 2. Визуальная культура в эпоху архаики и Средневековья	5	4	10				30	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
3.	Раздел 3. Визуальные стратегии в культуре XVII-XIX вв.	5	2	4				16	Устный опрос Дискуссия на семинаре
4.	Раздел 4. Визуальная культура в XX-XXI вв.	5	2	6				20	Устный опрос Дискуссия на семинаре
5.	Зачет	5							Собеседование по вопросам
	Итого:		10	20				78	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч. (6 ч. лекции, 10 ч. семинары), самостоятельная работа обучающихся 92 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	Раздел 1. Визуальные исследования: предмет и особенности подхода	5	2					34	Устный опрос
2.	Раздел 2. Визуальная культура в эпоху архаики и Средневековья	6	2	6				24	Дискуссия на семинаре Контрольная работа
3.	Раздел 3. Визуальные стратегии в культуре XVII-XIX вв.	6	1	2				16	Дискуссия на семинаре
4.	Раздел 4. Визуальная культура в XX-XXI вв.	5	1	2				18	Дискуссия на семинаре
5.	Зачет	5							Собеседование по вопросам
	Итого:		6	10				92	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Визуальные исследования: ключевые направления и предметное поле	<p>Введение в проблематику курса. Понятия и определения: «искусство», «визуальное», «образ», «изображение», «зритель», «реципиент». Ключевые векторы в изучении визуальной культуры в XX-XXI вв. От парадигмы «искусства» к парадигме «визуального продукта». В. Беньямин. «Техническая воспроизводимость» образов; расширение и трансформация визуальных носителей, техник, пространств; новые способы взаимодействия с визуальными продуктами. Эволюция представлений о визуальной культуре в XX в.</p> <p>Варбургская школа. Аби Варбург и «атлас Мнемозины». Эрвин Панофски: иконология и ее критика. Эмиль Маль: средневековое искусство как текст. Семиотика искусства и геометрические построения в живописи: Б.А. Успенский, Б.В. Раушенбах Антропологический поворот: искусство в социальном пространстве. Х. Бельтинг, Д. Фридберг, М. Камил, Р. Рехт и др. Ж-К. Бонн, Ж. Баше. «Текстовая эмансипация» визуального: серийный анализ, визуальные ряды, понятие гипертемы, типичное и пограничное в визуальной культуре. Образ-объект, пространственные и материальные аспекты визуального. «Иеротопия» А.М. Лидова.</p> <p>«Визуальный/пикториальный» поворот. Visual studies и cultural studies. Отказ от эстетического, исторического и контекстуального при анализе визуальных продуктов. Векторы расширения visual studies. У.Дж.Т. Митчелл.</p>
2	Визуальная культура: архаика и Средневековье	<p>Архаическое и средневековое искусство: векторы развития. Принцип реализма в искусстве: приемы, техники, эволюция. Геометрические и пространственные построения в живописи. Линейная, обратная, сферическая, панорамная, тональная, воздушная перспективы. Аксонометрия. Геометрические и семантический синтаксис изображения.</p> <p>Семиотика искусства: семантика, синтактика, прагматика. Различные виды визуальных знаков. Проблема ракурса в живописи. Подвижная и статичная, единичная и множественная, внешняя и внутренняя зрительская позиция. Аспектива. Принцип суммирования. Симультанный принцип. Фигуры умножения. Принципы демонстрации внутреннего пространства.</p> <p>Понятие «иконография»: функционирование в рамках визуальных исследований и вариации определений. Иконографические системы, примеры их эволюции и функционирования в современной культуре. Принципы анализа иконографических систем. Понятия: визуальный знак, мотив, сюжет, тема, гипертема, модель/схема. Контекстуальный анализ и построение рядов.</p> <p>Антропология искусства. Типы культовых образов, их роли и функции в социуме (магические, религиозные, символические, маркирующие и др.). Понятия «образ-</p>

		<p>объект», «регистры эффективности». Роль визуального в традиционных культуре. Культовый образ в публичном и частном пространстве. Роль реципиента: компетенции зрителя, типы зрителей, «идеальный зритель» в разных культурных матрицах.</p> <p>Античные культовые и императорские образы. Римский погребальный портрет. Рождение христианского искусства и его роль в истории и культуре европейской цивилизации. Понятия «икона» и «иконическое». Учение об образах и споры об образах. От раннехристианского идолоборчества к почитанию образов. 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».</p> <p>Визуальные образы, мощи, реликвии: общее и различное в традициях почитания. Принципы коммуникации человека с сакральными образами: поклонение, молитва, принуждение к чуду, реципрокная модель, апроприация силы, мечь. Примеры и особенности коммуникации в рамках каждой модели. Апроприация силы как широкий кластер практик общения с визуальными образами. Реципрокная модель и роль почитаемых образов в формировании частного и публичного пространства, инфраструктуры города и монастыря.</p> <p>«Война с образами»: атака на изображения как кросс-культурная стратегия – от архаики до современности. Повреждение негативных образов: цели, причины, стратегии. Повреждение сакральных образов: цели, причины и казусы, виды порчи. Повреждение как апроприация, мечь, провокация или редактирование коллективной памяти.</p>
3	<p>Визуальные стратегии в культуре XVII-XIX вв.</p>	<p>Общество и зрелища. Власть и зрелища (М.Фуко). Теории образа. Образ и ритуал. Образ-Знак-Изображение. Зрение и познание как проблемы философии.</p> <p>Зрительские стратегии в среде города. Шарль Бодлер. Фигура фланера. «Уплотнение» зрения. Разделяемый визуальный опыт.</p> <p>Фотография в контексте визуальной культуры. Теории фотографии. Утрата «ауры» (Вальтер Беньямин). Способы использования фотографии (Сьюзен Сонтаг). Studium и Punctum (Ролан Барт).</p>
4	<p>Визуальная культура в XX-XXI вв.</p>	<p>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.</p> <p>Культурная история телевидения в XX – н. XXI вв. Принципы телевизионного зрения. Культура фрагмента, воздействие скорости подачи материала на сообщение. «Клип-культура».</p> <p>Образ и «новые медиа». Виртуальная реальность.</p>

		Зрелищные и незрелищные формы коммуникации в современном искусстве. Современные художественные практики и критика зрелища. От искусства зрелища к искусству соучастия. 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

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: - устный опрос (раздел 1-4) - Контрольная работа (раздел 2) - участие в групповой дискуссии (разделы 2-4)	5 баллов 10 баллов 10 баллов	20 баллов 10 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация Устное собеседование		40 балл
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	«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 выставляются обучающемуся с</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>учёт результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«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	«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	«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</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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-8)
2. Антропология искусства: типы культовых образов, их роли, функции и регистры эффективности в публичном и частном пространстве (ПК-16).
3. Христианское искусство: учение и споры об образах (иконы, мощи и реликвии; иконоклазм) (ПК-8).
4. Культовые образы в средневековом городе, монастыре и храме (понятия «иеротопия», «пространственная икона» и «образ-объект») (ПК-16).
5. «Паноптикон» Иеремии Бентама в контексте культуры раннего Нового времени (ПК-16).
6. Визуальные стратегии в среде города: улицы, пассажи, всемирные выставки (ПК-8).
7. Фотография как форма визуальной культуры (ПК-16).
8. Кино как поэтика «современного» общества (ПК-16).
9. Особенности телевизионного зрения. Роль телевизионных сералов (ПК-8).
10. Визуальный образ в современных художественных практиках (ПК-16).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список 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. - N 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 :НЛЮ, 2015. - 408 с. ISBN 978-5-4448-0284-7. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://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://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://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://znanium.com/catalog/product/1020229>

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/>

Базы данных:

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г., 2018 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2017 г., 2018 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals

	Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
2	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
3	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
6	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
7	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
8	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
9	Zoom	Zoom	лицензионное

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?

Литература:

1. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 2016. – С. 67-72: ISBN 978-5-288-05668-0. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/941610>

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

Вопросы для обсуждения:

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

Литература:

1. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 2016. – С. 7-20: ISBN 978-5-288-05668-0. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/941610>

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?

Литература:

1. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 2016. – С. 20-58: ISBN 978-5-288-05668-0. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/941610>

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?

Литература:

1. 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. – С. 217-281. - Режим доступа: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009358>

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?

Литература:

1. Черный В. Д. Древнерусское искусство : учебник / В.Д. Черный. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2019. — С.237-310.[Электронный ресурс]; Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1020229>

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?

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>

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?

Литература:

1. 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. — С. 15-124. - Режим доступа: <http://elib.lib.rsuh.ru/elib/000009358>

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?

Литература:

1. Уменьше видеть. Беседы об изобразительном искусстве: Научное - СПб:СПбГУ, 2016. — С. 58-67: ISBN 978-5-288-05668-0. - Текст : электронный. — Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/941610>

Семинар 9. Зрительские стратегии в среде города.. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

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

Литература:

1. Топографии популярной культуры: Сборник статей / Ред.-сост. Розенхольм А. - Москва :НЛЮ, 2015. — С. 33-63. Текст : электронный. — Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/559434>

2. Хренов, Н. А. Искусство в исторической динамике культуры / Хренов Н.А. - Москва :Согласие, 2015. — С. 349-360. - Текст : электронный. — Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/559515>

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

Вопросы для обсуждения:

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

Литература:

1. 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>

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?

Литература:

1. Хренов, Н. А. Искусство в исторической динамике культуры / Хренов Н.А. - Москва :Согласие, 2015. – С. 653-704. - Текст : электронный. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/559515>

Семинар 12. Телевидение в контексте визуальной культуры. (2 ч.)

Вопросы для обсуждения:

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

Литература:

1. Топографии популярной культуры: Сборник статей / Ред.-сост. Розенхольм А. - Москва : НЛЮ, 2015. – С. 64-80. Текст : электронный. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/559434>

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?

Литература:

1. Топографии популярной культуры: Сборник статей / Ред.-сост. Розенхольм А. - Москва : НЛЮ, 2015. – С. 339-383. Текст : электронный. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/559434>

9.3. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение курса по «Визуальной культуре» требует как достаточно высокой теоретической подготовки, так и умения работать с визуальными источниками, принадлежащими разным эпохам. Важной формой работы литературой является ведение

аналитических конспектов. Особое внимание следует уделять терминам, которые встречаются в тексте. Важно также сформулировать вопросы к прочитанному материалу.

Изображения широко представлено в сети «Интернет», однако необходимо постоянно производить оценку качества информации. В первую очередь, следует пользоваться сайтами музеев, архивов и университетов.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Визуальная культура» реализуется на факультете *культурологии кафедрой истории и теории культуры*.

Цель дисциплины: 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.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-8 – способность выполнять консультационные функции в социокультурной сфере;
 ПК-16 – способность к реализации социально-культурных и художественно-творческих программ в социокультурной сфере.

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.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.