

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

Направление подготовки 41.04.01 «Зарубежное регионоведение»
Направленность (профиль): «Страны и регионы мира: Латинская Америка в мировой политике и бизнесе»

Уровень квалификации выпускника - магистр
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	6
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	6
5.1 Система оценивания	6
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».	11
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	11
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	12
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	12
9. Методические материалы.....	Error! Bookmark not defined.
9.1 Планы семинарских занятий.....	Error! Bookmark not defined.
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	Error! Bookmark not defined.
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 XX-XXII 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.

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 итог – 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)ребления; 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. Десокрализация, 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
0 – 19		F	

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	удовлетворительно/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
49-0/ ,FX	неудовлетво рительно/ не зачтено	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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется 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

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. Опытном 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 искусства

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 Гоцян «Октябрь»:

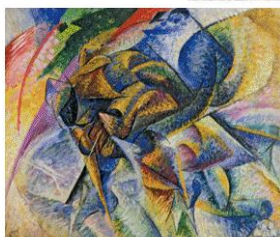
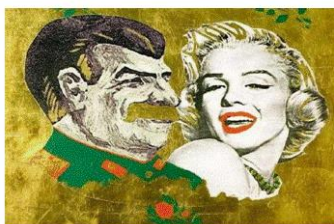

*Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине
Примеры тестов*

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
Абстрактный экспрессионизм

Поп-арт

Соц-арт

Сюрреализм

Экспрессионизм

Кубизм

4. Это направление возникло как пародия на официальное советское искусство и образы современной массовой культуры в целом, что нашло отражение в его ироничном наименовании
- Перформенс
 - 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

- 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
- Великанов А. Selfie ergo sum. // Логос – 2014/ - №4 (100) – Режим доступа: https://logosjournal.ru/upload/iblock/356/Logos_2014_4_2_3_Velikanov.pdf
- Логос. Философско-литературный журнал. 2010. №4 (77). Объект в современном искусстве. – Режим доступа: https://logosjournal.ru/upload/iblock/d6a/Logos_2010_4.pdf
- 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:

- Консультант Плюс
- 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 SE; 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.