

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 51.04.04 «Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия»

Направленность программы магистратуры «Социокультурные проекты в музейной
практике»

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.	3	
1.1.	4	
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2.	4	
3.	5	
4.	6	
5.	6	
5.1.	6	
5.2.	7	
5.3.	8	
6.	11	
6.1.	11	
6.2.	11	
6.3.	11	
7.	12	
8.	12	
9.	Error! Bookmark not defined.	
9.1	Error! Bookmark not defined.	
9.2	Error! Bookmark not defined.	

Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

20

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.

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, культуринология 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 Пановски. 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. 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>

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

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

*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:

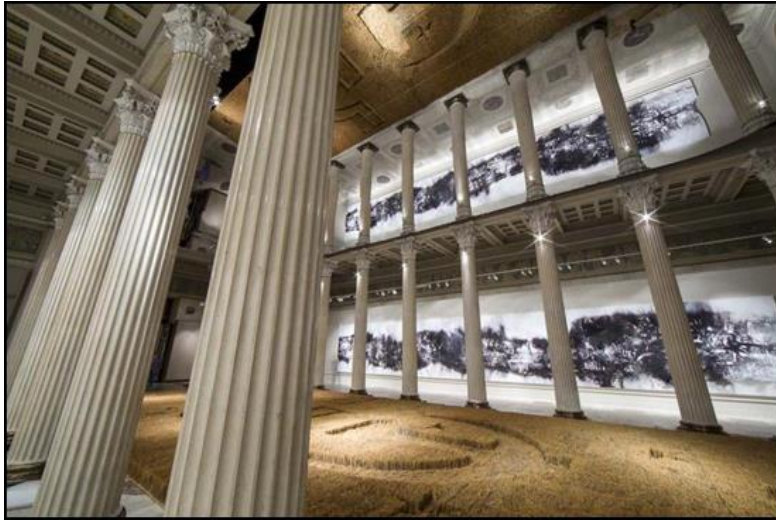
- a. Визуальное как игра идей
- b. Кризисом метанарративов – критика языка рождает концептуализм
- c. Критика общества потребления и работа с массовым
- d. Этическая позиция искусства
- e. Власть под подозрением

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 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»:

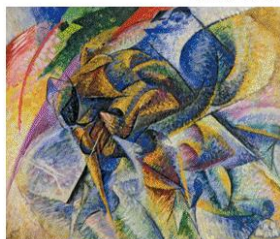

*Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине
Примеры тестов*

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
- 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, овладеть 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.