МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ВИЗУАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.04.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культурология XX – начала XXI века, Цифровая культура и социальные коммуникации, Русская культура

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Визуальные исследования
Рабочая программа дисциплины
Составитель
Кандидат исторических наук, доцент И.Н. Захарченко

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры истории и теории культуры
№9 от 17.03.2022

Оглавление

1. Пояснительная записка....4
1.1. Цель и задачи дисциплины....4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций....4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы....5
2. Структура дисциплины....5
3. Содержание дисциплины....5
4. Образовательные технологии....7
5. Оценка планируемых результатов обучения....8
5.1 Система оценивания....8
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине....9
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине....10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины....10
6.1 Список источников и литературы....10
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины....12
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов....13
9. Методические материалы....14
9.1 Планы семинарских занятий....14
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ....17
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины....19

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: знакомство с проблематикой, основными направлениями, теоретическими подходами, методологией Визуальных исследований – современного междисциплинарного поля в социальном и гуманитарном знании.

Задачи:
- обосновать формирование новой междисциплинарной области знания в условиях визуализации современного культурного пространства;
- познакомить с современными подходами к интерпретации визуального образа и визуальной культуры;
- сформировать представление о существующих методиках изучения и навыки самостоятельного комплексного анализа широкого спектра визуальных текстов и контекстов их функционирования.

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

Компетенция (код и наименование)	**Индикаторы компетенций** (код и наименование)	**Результаты обучения**
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	УК-2.1. Разрабатывает концепцию проекта в рамках конкретного проблемного поля с учетом возможных результатов и последствий реализации проекта в конкретной социокультурной среде, теоретически обосновывает концепцию	**Знать**: - систему базовых понятий Визуальных исследований - теоретические основы социокультурного проектировнаия **Уметь**: применять современные методы анализа визуального материала при решении исследовательских и проектных задач разного уровня **Владеть**: приемами и навыками использования методик анализа в междисциплинарных исследованиях и в разработке социокультурных проектов и программ
ОПК-1 Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования;	ОПК1.3. Координирует и контролирует результативность и эффективность рабочего процесса по всем видам деятельности, в том числе на промежуточных этапах, корректирует исследовательскую и проектную деятельность в случае необходимости.	**Знать**: систему базовых понятий Визуальных исследований - теоретические основы социокультурного проектировнаия **Уметь**: самостоятельно анализировать и оценивать широкий спектр визуальных образов в современном социокультурном прстранстве **Владеть**: основными методами анализа визуальных образов, необходимых для координации и контроля эффективности рабочего процесса

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Визуальные исследованиия» входит в обязательную часть блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: история и методология изучения культуры, история и методология социогуманитарного научного знания, современные техники анализа текстов культуры.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин: исследования культуры в современном мире, социокультурное проектирование, теории и практики межкультурных коммуникаций.

2. Структура дисциплины

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

Структура дисциплины для очной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	**24**
2	Семинары/лабораторные работы	**36**
	Всего:	**60**

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 48 академических часов.

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
2,3	Лекции	**8**
2,3	Семинары/лабораторные работы	**16**
	Всего:	**24**

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

3. Содержание дисциплины

№ п/п	**Наименование раздела дисциплины**	**Содержание раздела**
1	Визуальные исследования: новая парадигма в современном гуманитарном	От искусствознания к Визуальным исследованиям. Иконология, психоанализ, гештальт-психология, феноменология, структурно-семиотические концепции как

	знании.	предшественники Визуальных исследований. Новые функции визуального в современной культуры. Понятие иконического (визуального, пикторального) поворота. Трансформация видения и визуальных практик. . Визуальность как базовый концепт Визуальных исследований. Визуальная реальность как культурный конструкт. Визуальные исследования как междисциплинарное пространство искусствознания, антропологии, психологии, семиотики, социологии исследований кино и медиа.
2	Визуальный образ: подходы к пониманию.	Перцепция vs категориально-мыслительный опыт. От видения к конструированию визуального. Техника и технологии как основа онтологической трансформации образа. Визуальный образ: онтологический, гносеологический, социологический уровни анализа. Репрезентационный и презентационный уровни понимания образа. Образ как символическая репрезентация социальных и политических отношений. Образ как смыслопорождающее целое. Структурная организация образа. Образ как конфигурация структуры мира. Коммуникативная функция образа (образ – мир, образ – воспринимающий человек). Образ как медиум. Многослойность визуального образа. Образ как результат телесного опыта. Синэстезия визуального опыта. Смотрение как стратегия отбора в рамках культурного дискурса. Зрение как интерпретация (Н.Брайсон).
3	Методология визуальных исследований.	Визуальные репрезентации: методологические подходы к анализу. Визуальное и вербальное: проблема соотношения. Визуальный текст и контекст. Уровни интерпретации визуального образа: производство, содержание, восприятие изображения. Модальности визуального сообщения: технологическая, композиционная, социальная. Психоаналитическая и институциональная интерпретация производства визуальных изображений. Композиционный, семиологический, структурный анализ визуальных образов. Возникновение и рецепция визуального образа: семиотический анализ контекста. Контент-анализ в Визуальных исследованиях, область применения.

		Психоанализ и визуальность. Дискурс-анализ текста и контекста визуального образа. Восприятие визуальных изображений: методология изучения зрителей.
4	Визуальные практики в пространстве социальных и культурных исследований	Практики видения как объект Визуальных исследований. Визуальность как социально-исторический и телесно-психологический феномен, ее роль в конструировании субъекта. Новые подходы к художественной истории. Понятия «взгляд» (gaze), «надзор» (survellance), «зрелище» (spectacle), «скопические режимы» (scopic regimes) Практики видения как основа интерпретации визуальных артефактов. Визуальные исследования как социальная теория визуальности. Методология визуальных исследований как основа изучения социальной жизни. Критический анализ образов как социальных объектов. Видение как социальная практика. Образ как социальный объект. Конструирование визуального в социокультурном пространстве. Повседневность как сфера визуального. Трансформация повседневных практик видения. Видение и власть: от перспективы до надзора (М.Фуко). Визуальная культура как проводник доминирующих идеологий. Раса, гендер, класс как оптика анализа проблемы власти в Визуальных исследованиях. Феминистские подходы к исследованию искусства и визуальных практик. Визуальная антропология как методология Визуальных исследований.

4. Образовательные технологии

№ п/п	***Наименование темы***	***Виды учебной работы***	***Образовательные технологии***
1	***2***	***3***	***4***
1	Визуальные исследования: новая парадигма в современном гуманитарном знании.	Лекция по теме 1. Самостоятельная работа	Вводная лекция, посвященная базовым теоретическим основам курса Реферат на одну из предложенных тем
2	Визуальный образ: подходы к	Лекция по теме 2. Семинар по теме 2.	Теоретическая лекция Дискуссия по предложенным темам.

	пониманию.	Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий
3	Методология визуальных исследований.	Семинар по теме 3. Самостоятельная работа	Представление индивидуальных практических заданий Консультирование и проверка домашних заданий
4	Визуальные практики в пространстве социальных и культурных исследований	Семинар по теме 4. Самостоятельная работа	Защита индивидуальных проектов. Развернутая беседа с обсуждением подготовленных проектов. Итоговый контроль. Реферат на одну из предложенных тем

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

- Посещение занятий – *12 баллов*

- Ответы на контрольные вопросы – *24 балла*

- Представление текстов для реферирования и выполнение практических заданий – *24 балла*

- Итоговая самостоятельная работа – *40 баллов*

. **Итоговая оценка** выставляется:

- 0-39 балла - н/зачет.

- 40- 100 баллов - зачет

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

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D

50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	**Оценка по дисциплине**	**Критерии оценки результатов обучения по дисциплине**
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ C	хорошо/ зачтено	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво-рительно/ зачтено	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет-ворительно/ 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 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

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Визуальная культура и визуальные исследования: ключевые понятия и исследовательские стратегии. ОПК1.3.
2. Визуальный (иконический) поворот и его последствия. УК2.1.
3. Визуальность как базовый концепт Визуальных исследований. УК2.1.
4. Проблема объекта Визуальных исследований. УК2.1.
5. Визуальный образ: уровни структурного анализа. УК2.1.
6. Визуальный образ: социологический уровень интерпретации. ОПК1.3.
7. Социальные контексты исследования визуального. ОПК1.3.
8. Практики видения как объект Визуальных исследований. ОПК1.3.
9. Визуальная культура и практики повседневности. ОПК1.3.
10. Визуальное как конструкция властных и гендерных отношений. ОПК1.3.
11. Семиотика как методология визуальных исследований. УК2.1.
12. Контент-анализ визуальных изображений: область применения. УК2.1.
13. Психоаналитические подходы к изучению визуального. УК2.1.
14. Основы дискурс-анализа визуального текста. УК2.1.
15. Антропологические подходы к изучению визуального. УК2.1.

Примерные темы для докладов-презентаций

Провести анализ визуального текста (картина/, фото/, кино/, визуальная реклама – по выбору). Обосновать исследовательскую стратегию, методологию, полученные результаты. УК2.1.

Примерные темы для самостоятельной работы УК2.1

1. Т.Митчелл: соотношение знака и образа как проблема Визуальных исследований («Iconology: image, text, ideology»).
2. М.Баксендолл: проблемы интерпретации языка искусства.
3. Визуальный образ в концепции Ж. Диди-Юбермана.
4. Семиотика визуального в теории искусства М.Шапиро.
5. Релятивистская интерпретация языка искусства и теории символов Н.Гудмена.
6. Дж.Крэри: субъективные модели видения.
7. Феминистские исследования искусства: Г.Поллок.
8. Образная антропология Х.Бельтинга.
9. М.Ямпольский: концепция видения.
10. Оптическое бессознательное: концепция Р.Краусс.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники основные

1. Баль, М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований / М. Баль // Логос. – 2012. – №1. – С. 212–249
2. Митчелл У.Д.Т. Визуальных медиа не существует // Медиа: между магией и технологией / под ред. Н.Сосна и К.Федоровой. – Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С.128-143.
3. Митчелл У.Д.Т. Чего на самом деле хотят картинки? // Художественный журнал. № 94. С. 31-40.
4. Элкинс Д. Десять типов междисциплинарности для визуальных исследований // Логос. № 1(85). 2012. С. 250-259.

Источники дополнительные

1. Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание // Бел М., Брайсен Н. «Семиотика и искусствознание», Вопросы искусствознания, IX (2/96), с. 521 - 559.
2. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Беньямин В. – М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. – 240 с.
3. Киттлер, Ф. Оптические медиа / Ф. Киттлер. – М.: Логос, Гнозис, 2009. – 272 с.
4. Маклюэн, М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2007. – 464 с.

Литература основная

1. Петровская, Е. Теория образа / Е. Петровская. – М.: РГГУ, 2010. – 286 с.
2. Крэри, Д. Техники наблюдателя / Д. Крэри. – М.:V-A-C press, 2014. – 256 с.
3. Марьон, Ж.- Л. Перекрестья видимого / Ж.- Л. Марьон. – М.: Прогресс- традиция, 2010. – 176 с.
4. Штомпка, П. Визуальная социология / П. Штомпка. – М.: Логос, 2007. – 168 с.
5. Усманова, А. Визуальные исследования как исследовательская парадигма [Электронный ресурс] / А. Усманова. – Режим доступа: http://viscult.ehu.lt/article.php?id=108

Литература дополнительная

1. Бельтинг, Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства / Х. Бельтинг. – : Прогресс традиция, 2002. – 752 с.
2. Бергер, Д. Искусство видеть / Бергер Д. СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с.
3. Грау, О. Эмоции и иммерсия: ключевые элементы визуальных исследований / О. Грау. – СПб.: Эйдос, 2013. – 56 с.
4. Инишев И. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. Журнал по философии и прагматике культуры. 2012. №1. С. 184–211.

Ямпольский, М. Наблюдатель: Очерки истории видения / М. Ямпольский. – М.: Ad Marginem, 2000. – 288 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
Cambridge University Press
ProQuest Dissertation & Theses Global
SAGE Journals
Taylor and Francis
JSTOR

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

Информационные справочные системы:
1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по визуальным исследованиям. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам и практическим заданиям.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:
- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет.

При использовании электронных изданий факультет должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Состав программного обеспечения:
1. Windows
2. Microsoft Office
3. AutoCAD
4. Archicad
5. SPSS Statisctics
6. ОС «Альт Образование»
7. Visual Studio

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, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1. Визуальные исследования: новая парадигма в современном гуманитарном знании.

Вопросы для обсуждения:

1. Визуальные исследования: этапы становления, их характеристика
2. Иконический поворот в оценке современных западных и отечественных исследователей.
3. Механизмы формирования субъективности в визуальном поле современности.
4. Визуальный опыт: соотношение вербального и визуального.

Источники основные:

1. Баль, М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований / М. Баль // Логос. – 2012. – №1. – С. 212–249

2. Митчелл У.Д.Т. Визуальных медиа не существует // Медиа: между магией и технологией / под ред. Н.Сосна и К.Федоровой. – Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С.128-143.
3. Митчелл У.Д.Т. Чего на самом деле хотят картинки? // Художественный журнал. № 94. С. 31-40.

Источники дополнительные:

1. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Беньямин В. – М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. – 240 с.
2. Маклюэн, М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2007. – 464 с.

Литература основная:

1. Петровская, Е. Теория образа / Е. Петровская. – М.: РГГУ, 2010. – 286 с
2. Марьон, Ж.- Л. Перекрестья видимого / Ж.- Л. Марьон. – М.: Прогресс- традиция, 2010. – 176 с.
3. Усманова, А. Визуальные исследования как исследовательская парадигма [Электронный ресурс] / А. Усманова. – Режим доступа: http://viscult.ehu.lt/article.php?id=108

Литература дополнительная:

1. Бергер, Д. Искусство видеть / Бергер Д. СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с.
2. Грау, О. Эмоции и иммерсия: ключевые элементы визуальных исследований / О. Грау. – СПб.: Эйдос, 2013. – 56 с.
3. Инишев И. «Иконический поворот» в теориях культуры и общества // Логос. Журнал по философии и прагматике культуры. 2012. №1. С. 184–211.

Тема 2. Визуальный образ: подходы к пониманию.

Вопросы для обсуждения:

1. Происхождение и природа визуальных образов.

2. Образ как символическая репрезентация социальных и политических отношений.
3. Образ как медиум.
4. Образ как результат телесного опыта.

Источники основные:

1. Митчелл У.Д.Т. Чего на самом деле хотят картинки? // Художественный журнал. № 94. С. 31-40.
2. Митчелл У.Д.Т. Визуальных медиа не существует // Медиа: между магией и технологией / под ред. Н.Сосна и К.Федоровой. – Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С.128-143.

Источники дополнительные:

1. Киттлер, Ф. Оптические медиа / Ф. Киттлер. – М.: Логос, Гнозис, 2009. – 272 с.
2. Маклюэн, М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / М. Маклюэн. – М.: Кучково поле, 2007. – 464 с.

Литература основная:

1. Петровская, Е. Теория образа / Е. Петровская. – М.: РГГУ, 2010. – 286 с.
2. Крэри, Д. Техники наблюдателя / Д. Крэри. – М.:V-A-C press, 2014. – 256 с.

Литература дополнительная:

1. Бельтинг, Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства / Х. Бельтинг. – : Прогресс традиция, 2002. – 752 с.
2. Бергер, Д. Искусство видеть / Бергер Д. СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с.
3. Ямпольский, М. Наблюдатель: Очерки истории видения / М. Ямпольский. – М.: Ad Marginem, 2000. – 288 с.

Тема 3. Методология визуальных исследований.

Вопросы для обсуждения:

1. Уровни интерпретации и модальность визуального сообщения: выбор методологии.
2. Композиционный, семиотический, структурный анализ визуального текста и контекста.
3. Методология психоанализа в визуальных исследованиях.
4. Контент-анализ в визуальных исследованиях.
5. Дискурс анализ в визуальных исследованиях.
6. Методологические подходы к изучению зрительского восприятия.

Источники основные:

1. Баль, М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований / М. Баль // Логос. – 2012. – №1. – С. 212–249.
2. Митчелл У.Д.Т. Визуальных медиа не существует // Медиа: между магией и технологией / под ред. Н.Сосна и К.Федоровой. – Москва, Екатеринбург: Кабинетный ученый, 2014. С.128-143.

Источники дополнительные:

1. Бел М., Брайсен Н. Семиотика и искусствознание // Бел М., Брайсен Н. «Семиотика и искусствознание», Вопросы искусствознания, IX (2/96), с. 521 - 559.
2. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Беньямин В. – М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. – 240 с.

Литература основная:

1. Крэри, Д. Техники наблюдателя / Д. Крэри. – М.:V-A-C press, 2014. – 256 с.
2. Штомпка, П. Визуальная социология / П. Штомпка. – М.: Логос, 2007. – 168 с.

Литература дополнительная:

1. Бергер, Д. Искусство видеть / Бергер Д. СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с.
2. Грау, О. Эмоции и иммерсия: ключевые элементы визуальных исследований / О. Грау. – СПб.: Эйдос, 2013. – 56 с.

Тема 4. Визуальные практики в пространстве социальных и культурных исследований

Вопросы для обсуждения:

1. Практики видения как объект Визуальных исследований.
2. Визуальные исследования как социальная теория визуальности.
3. Повседневность как сфера визуального. Трансформация повседневных практик видения.
4. Видение и власть: от перспективы до надзора.
5. Визуальная культура как проводник доминирующих идеологий. Феминистские подходы к исследованию искусства и визуальных практик.

Источники основные:

1. Баль, М. Визуальный эссенциализм и объект визуальных исследований / М. Баль // Логос. – 2012. – №1. – С. 212–249.
2. Элкинс Д. Десять типов междисциплинарности для визуальных исследований // Логос. № 1(85). 2012. С. 250-259.

Источники дополнительные:

1. Киттлер, Ф. Оптические медиа / Ф. Киттлер. – М.: Логос, Гнозис, 2009. – 272 с.
2. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Беньямин В. – М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. – 240 с.

Литература основная:

1. Крэри, Д. Техники наблюдателя / Д. Крэри. – М.:V-A-C press, 2014. – 256 с.
2. Штомпка, П. Визуальная социология / П. Штомпка. – М.: Логос, 2007. – 168 с.

Литература дополнительная:

1. Бергер, Д. Искусство видеть / Бергер Д. СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с.
2. Грау, О. Эмоции и иммерсия: ключевые элементы визуальных исследований / О. Грау. – СПб.: Эйдос, 2013. – 56 с.
3. Ямпольский, М. Наблюдатель: Очерки истории видения / М. Ямпольский. – М.: Ad Marginem, 2000. – 288 с.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Реферат представляет собой доклад на определенную тему. Он включает в себя обзор соответствующих литературных и других источников или изложение сути книги, статьи, исследования. Реферат - это сокращенный пересказ содержания первичного документа с основными фактическими сведениями и выводами.

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентами необходимой профессиональной подготовки, развития навыков самостоятельного изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного и т.п.

Процесс работы над рефератом включает в себя:

- выбор темы;
- подбор литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление.

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой путем прочтения соответствующего раздела учебника, конспектов лекций. После того как общее представление о теме сложилось, студенту следует изучить литературные и иные источники. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический материал. План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и заключения, где формируются выводы, оценки. Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно.

Объем реферата – 10- 15 печатных страниц. На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания работы.

Оформление научного аппарата заслуживает особого внимания и прежде всего подстрочные сноски. Сноски делаются внизу страницы, под чертой. Сноска должна быть полной с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года издания, страницы, с которой взята цитата. Для статьи из журнала, сборника обязательна фамилия и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника статей, год издания и номер (выпуска), а для газетной статьи кроме названия и года издания также дата выпуска.

Содержание реферата докладывается на семинаре, кружке, конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10 минут кратко излагает основные положения своей работы.

<u>Оценка реферата:</u>

10 баллов ставится, если обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.

8 баллов – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата.
5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа-
нии реферата, отсутствует вывод.
0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо реферат не представлен.

Приложение 1. Аннотация
рабочей программы дисциплины

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете культурологии РГГУ кафедрой истории и теории культуры.

Цель дисциплины: знакомство с проблематикой, основными направлениями, теоретическими подходами, методологией Визуальных исследований – современного междисциплинарного поля в социальном и гуманитарном знании.

Задачи:

- обосновать формирование новой междисциплинарной области знания в условиях визуализации современного культурного пространства;
- познакомить с современными подходами к интерпретации визуального образа и визуальной культуры;
- сформировать представление о существующих методиках изучения и навыки самостоятельного комплексного анализа широкого спектра визуальных текстов и контекстов их функционирования.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла

ОПК-1 - Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- проблематику, теории, систему базовых понятий Визуальных исследований;
- ключевые методологические подходы к исследованию визуальных образов;
- особенности формирования визуальных практик в современном социокультурном пространстве и методы их исследования.

Уметь:

- самостоятельно анализировать и оценивать широкий спектр визуальных образов в современном социокультурном прстранстве;
- критически оценивать существующие стратегии анализа визуального материала;
- применять современные методы анализа визуального материала при решении исследовательских и проектных задач разного уровня

Владеть:

- понятийным аппаратом современных визуальных исследований;
- основными методами анализа визуальных образов;
- приемами и навыками использования методик анализа в междисциплинарных исследованиях.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме письменных домашних заданий и докладов, промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы