

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)**

Факультет культурологии
Кафедра истории и теории культуры

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по научной работе

О.В. Павленко

24 октября 2024 г.

Теория и история культуры, искусства

Рабочая программа дисциплины для подготовки аспирантов

5.10. Искусствоведение и культурология
(Шифр и наименование группы научных специальностей)

5.10.1. Теория и история культуры, искусства
(Шифр и наименование научной специальности)

Культурология, Исторические науки
(Наименование отраслей науки, по которым присуждаются ученые степени)

Москва 2024

Теория и история культуры, искусства

Рабочая программа дисциплины для подготовки аспирантов.

5.10. Искусствоведение и культурология

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Автор (составитель):

Зверева Г.И., доктор исторических наук, профессор

План научной деятельности утвержден
на заседании кафедры истории и теории культуры
03.10. 2024, протокол № 16

План научной деятельности утвержден
на заседании ученого совета факультета культурологии
04.10. 2024, протокол № 8

План научной деятельности утвержден
на заседании Научно-методического совета
по аспирантуре и докторантуре
24.10. 2024, протокол № 1

Аннотация

Дисциплина «Теория и история культуры, искусства» является обязательной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства. Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой истории и теории культуры факультета культурологии.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением фундаментальных и конкретно-практических тем и проблем специализированного знания о культуре в общенаучном, интеллектуальном, историческом, социальном контекстах.

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины аспирант должен:

знать:

- специфику научного знания, современное состояние социально-гуманитарных наук, особенности методологии в социально-гуманитарной сфере;
- актуальные проблемы современной культуры, искусства;
- подходы к исследованию культуры, искусства в современном социально-гуманитарном знании;
- методы критического анализа культурных форм, процессов и практик при решении исследовательских и практических задач в области теории и истории культуры, искусства;
- современное состояние исследований в социокультурной сфере;
- культурологические и междисциплинарные концепции культуры, искусства;

уметь:

- критически оценивать современные культурологические теории, определять границы и логику их использования; осуществлять обоснованный выбор методологии анализа явлений культуры, искусства;
- вырабатывать критерии типологизации и оценки процессов и явлений в социокультурной сфере;
- анализировать культурные явления с учетом социальных, исторических, интеллектуальных контекстов;

владеть:

- навыками рефлексивного осмысления и критической оценки явлений современной культуры, искусства;
- навыками критического анализа современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач в области культуры, искусства, включая междисциплинарные области социально-гуманитарного знания;
- навыками анализа информационных ресурсов различных видов;
- навыками применения различных методов и техник анализа к изучению социокультурных объектов.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (36 часов), самостоятельная работа аспиранта (36 часов).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля освоения дисциплины: текущий контроль в форме реферата, промежуточный контроль в форме кандидатского экзамена (зачета с оценкой).

1. Пояснительная записка

Цель дисциплины:

формирование у аспирантов целостных научных знаний о культуре как системе разделяемых значений, ценностей, образа жизни, норм и стилей общения, определяющих особенности личности человека и его социальное поведение, выработка понимания типологического многообразия культурных форм, включая формы искусства, глубокое овладение современными подходами и методами анализа культурных объектов и социокультурных практик для решения исследовательских и научно-практических задач.

Задачи дисциплины:

- осмысление многообразия типов культур, способов производства, распространения и преобразования культурных форм и практик;
- овладение способами научного поиска, систематизации и критического использования информационных ресурсов в области культуры, искусства, включая аналитическую литературу на русском и иностранных языках;
- освоение современных теорий, концепций, подходов и методов наук о культуре, искусстве и их критическое использование в конкретно-исследовательской работе.

Место дисциплины в структуре программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре:

Дисциплина «Теория и история культуры, искусства» является обязательной дисциплиной программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной специальности 5.10.1. Теория и история культуры, искусства.

Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате изучения дисциплины аспирант должен:

знать:

- специфику научного знания, современное состояние социально-гуманитарных наук, особенности методологии в социально-гуманитарной сфере;
- актуальные проблемы современной культуры, искусства;
- подходы к исследованию культуры, искусства в современном социально-гуманитарном знании;

- методы критического анализа культурных форм, процессов и практик при решении исследовательских и практических задач в области теории и истории культуры, искусства;
- современное состояние исследований в социокультурной сфере;
- культурологические и междисциплинарные концепции культуры, искусства;

уметь:

- критически оценивать современные культурологические теории, определять границы и логику их использования; осуществлять обоснованный выбор методологии анализа культурных объектов;
- вырабатывать критерии типологизации и оценки процессов и явлений в социокультурной сфере;
- анализировать культурные явления с учетом социальных, исторических, интеллектуальных контекстов;

владеть:

- навыками рефлексивного осмысления и критической оценки явлений современной культуры, искусства;
- навыками критического анализа современных научных достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач в области культуры, искусства, включая междисциплинарные области социально-гуманитарного знания;
- навыками анализа информационных ресурсов в области культуры, искусства;
- навыками применения различных методов и техник анализа к изучению социокультурных объектов.

2. Структура дисциплины (тематический план)

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практ. занятия	Самостоятельная работа	Форма промежуточной аттестации
1	Тема 1. Знание о культуре в современной системе социально-гуманитарных наук	3	2		2 Реферирование российской и зарубежной научной литературы	
2	Тема 2. Роль познавательных поворотов в трансформации социокультурных	3	4		4 Реферирование российской	

	исследований во второй половине XX – начале XXI века				и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
3	Тема 3. «Культурные исследования»: динамика теоретико-методологических установок во второй половине XX – начале XXI века	3	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
4	Тема 4. Значение постколониальных исследований для социокультурных исследований	3	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
5	Тема 5. Роль феминистской критики и гендерных исследований в изучении культурных объектов и практик	3	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	Реферат
6	Тема 6. Исследовательские подходы и методы «новой культурной истории»	4	2		2 Реферирование российской и зарубежной научной литературы	
7	Тема 7. Визуальные исследования культуры, искусства	4	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
8	Тема 8. Медиа исследования в системе знания о культуре	4	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
9	Тема 9. Цифровые исследования в области культуры, искусства	4	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
10	Тема 10. Мультимодальные исследования культурных	4	4		4 Реферирование российской	Реферат

	объектов				и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
	ИТОГО:		36		36	Кандидатский экзамен Зачет с оценкой

Структура дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу аспирантов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости
			Лекции	Практ. занятия	Самостоятельная работа	Форма промежуточной аттестации
1	Тема 1. Знание о культуре в современной системе социально-гуманитарных наук	3	4		2 Реферирование российской и зарубежной научной литературы	
2	Тема 2. Роль познавательных поворотов в трансформации социокультурных исследований во второй половине XX – начале XXI века	3	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
3	Тема 3. «Культурные исследования»: динамика теоретико-методологических установок во второй половине XX – начале XXI века	3	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
4	Тема 4. Значение постколониальных исследований для социокультурных исследований	3	4		2 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
5	Тема 5. Роль феминистской критики и гендерных исследований в изучении культурных объектов и практик	3	4		2 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных	Реферат

					ресурсов по теме	
6	Тема 6. Исследовательские подходы и методы «новой культурной истории»	4	4		2 Реферирование российской и зарубежной научной литературы	
7	Тема 7. Визуальные исследования культуры, искусства	4	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
8	Тема 8. Медиа исследования в системе знания о культуре	4	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
9	Тема 9. Цифровые исследования в области культуры, искусства	4	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	
10	Тема 10. Мультимодальные исследования культурных объектов	4	4		4 Реферирование российской и зарубежной научной литературы; изучение информационных ресурсов по теме	Реферат
	ИТОГО:		40		32	Кандидатский экзамен Зачет с оценкой

3. Содержание дисциплины

Тема 1.

Знание о культуре в современной системе социально-гуманитарных наук

Специализированное социально-гуманитарное знание как проблема в современной интеллектуальной культуре. Изменения профессиональных представлений о дисциплинарности и интердисциплинарности в системе социально-гуманитарных наук. Феномен «прозрачных» границ между дисциплинами и распространение интердисциплинарных исследований в социально-гуманитарном знании. Воздействие постмодернистской критической рефлексии в социально-гуманитарном знании на область социокультурных исследований. Социокультурные исследования как открытое интердисциплинарное пространство социально-гуманитарного знания. Идеи

целостности и единства различных областей знания о человеке и мире в современных социокультурных исследованиях. Позиция свободного выбора исследователем теории, подхода, языка в социально-гуманитарных дисциплинах и междисциплинарном пространстве. Процессы институционализации социокультурных исследований: формирование исследовательских центров, кафедр и факультетов в университетах, развитие сети научных коммуникаций.

Тема 2.

Роль познавательных поворотов в трансформации социокультурных исследований во второй половине XX – начале XXI века

Воздействие постструктурализма и деконструктивизма на социально-гуманитарное знание. Феномен «когнитивизации» социальных наук и гуманитарного знания. Понятие познавательного поворота. Влияние лингвистического, антропологического, визуального, материального, перформативного, культурного и других познавательных «поворотов» второй половины XX – начала XXI века на теоретико-методологические и концептуальные основания социокультурных исследований. Вхождение в научное знание о культуре подходов, методов, концептов из семиологии, интерпретативной антропологии, когнитивной лингвистики, новой литературной критики и проч. Связи социокультурных исследований с интерпретативной культурной антропологией, семиологией, феминистской критикой, психоанализом, постструктурализмом, деконструктивизмом. Включение в теоретико-методологический арсенал социокультурных исследований подходов и концептов из психологии, биологии, социальной и культурной географии, информатики и искусственного интеллекта. Преобразования и расширение проблемных полей в современной культурологии.

Тема 3.

«Культурные исследования»: динамика теоретико-методологических установок во второй половине XX – начале XXI века

Формирование cultural studies как интердисциплинарной области знания в странах Европы и Северной Америки. Роль Бирмингемского центра по изучению современной культуры (Великобритания) в становлении «культурных исследований». Р. Уильямс. Р. Хогарт. Лингвистический познавательный «поворот» и cultural studies: разработка новых подходов, ресемантизация базовых понятий. С. Холл. Р. Джонсон. Теоретико-методологический эклектизм и инструментализм современных cultural studies. Позиция социального конструктивизма в изучении культурных форм и процессов. Изучение культуры как целостного способа жизни, - мира, образно-символически и вербально конструируемого, наследуемого и изменяемого в процессе повседневных практик (опытов). Культура как пространство борьбы за символический капитал. Проблематизация отношений «доминирующей» и «подчиненной» культур. Проблемы конституирования идентичности субъекта в

«культурных исследованиях». Влияние концепций «признания Другого» на изучение жизненных культурных практик. Исследования народной культуры Нового и Новейшего времени, культуры конструирования имперско-колониальных отношений в различных регионах мира, жизненных практик субкультурных групп, массовой культуры, культуры потребления, культуры массовых коммуникаций.

Тема 4.

Значение постколониальных исследований для социокультурных исследований

Становление постколониальных исследований (postcolonial studies) в мировом социально-гуманитарном знании второй половины XX века. Идеи социально-культурного конструирования «Востока» и «Запада». Теоретико-методологическая ревизия мирового опыта империализма. Теоретическая разработка проблематики «власть, политика и культура»; проблематизация имперского и колониального опыта; изучение практик культурного конструирования этничности и расы. Значение работ Ф. Фанона, Э. Саида, Х. Бабы, С. Бенхабиб, Л. Вульфа и других теоретиков для расширения проблемных полей и переопределения предметной области культурно-исторических и социокультурных исследований. Концепции «гибридной культуры» и «культуры суб-алтерна». Применение методологии постколониальных исследований к изучению истории империй и постимперского социального опыта (А. Эткинд). Влияние постколониальных исследований на конкретно-научную проблематику изучения художественной культуры, искусства.

Тема 5.

Роль феминистской критики и гендерных исследований в изучении культурных объектов и практик

Включение теоретико-методологического инструментария феминизма и постфеминизма в сферу социокультурных исследований в конце 1960-х – 80-е годы. Роль работ Д. Скотт, Д. Батлер, Г. Спивак, Ю. Кристевой, Л. Иригарэ в концептуальном переопределении социокультурных исследований. Освоение исследователями гендерной тематики и гендерного подхода к изучению культурных форм и процессов в 1990-е – 2000-е гг. Идеи социально-культурного конструирования пола в социокультурных исследованиях. Представление «Другого» и проговаривание «себя». Взаимосвязь языка и гендерной культуры в социокультурных исследованиях. Использование категории личного опыта исследователя и исследуемого, репрезентация форм личного опыта в академическом дискурсе социокультурных исследований. Изучение вербальных и визуальных гендерных репрезентаций культуры в процессе производства и потребления культурных значений. "Женская" и гендерная тематика в современной художественной культуре, искусстве: подходы к изучению и практики.

Тема 6.

Исследовательские подходы и методы «новой культурной истории»

Становление «новой культурной истории» в системе социально-гуманитарного знания XX в. (Л. Хант, Н. Дэвис, К. Гинзбург, Р. Шартье, Р. Дарнтон и др.). Разработка теоретико-методологического инструментария «новой культурной истории» в контексте лингвистического и антропологического «познавательных поворотов». Подходы к изучению культурных форм и практик в «новой культурной истории». Основные методы и проблемные поля. Проблематизация исследователями отношений «текст – контекст». Идеи «текстуальности контекста» и «текстуальности истории». Специфика направлений макро- и микроистории в «новой культурной истории». Методологические сдвиги в изучении истории повседневности (Ф. Бродель, М. Серто, Ю. Лотман). Культурная история телесности (Ж. Вигарелло, Ж.-Ж. Куртин, Д. Аррас, М. Буссалли). Культурная история эмоций (Я. Плампер). Социокультурная история чтения (Р.Шартье).

Тема 7.

Визуальные исследования культуры, искусства

Структура визуальной культуры в современных социогуманитарных исследованиях. Влияние концепции Вальтера Беньямина на методологию современных визуальных исследований. Проблема копии и оригинала в современной культуре. Теории образа. Конструирование и репрезентации визуальных образов в системе современной культуры (У. Митчел, П. Вирильо, Ж. Диди-Юберман). Визуальный образ в медиасреде: специфика трансформации и восприятия. Визуальный образ в цифровой реальности (Л. Манович). Условия производства визуальных культурных объектов (Н. Мирзоев, Дж. Бергер). Историчность конструирования визуального в культуре (Дж. Крери). Критическая визуальная методология (Дж. Роуз). Специфика зрительских коммуникаций (А. Бергер). Подходы к изучению «взгляда» в контексте культуры. Видение и текстуальность: проблема соотношения между визуальными и вербальными практиками. Современные технологии и трансформация визуальной среды.

Тема 8.

Медиа исследования в системе знания о культуре

Самоопределение медиа исследований (media studies) как направления в системе знания о культуре. Проблематизация представлений о медиа реальности в социокультурном знании (Ж. Бодрийяр, Дж. Фиске). Разработки теории медиа и способов культурных коммуникаций (М. Маклюэн, М. Кастельс). Изменение представлений в социокультурных исследованиях о «массовой» и «высокой» культуре в связи со становлением глобальной медиа-системы. Концепции медиатизированного общества (Й. ван Дейк, Э. Хоскинс). Теории медиа и изучение способов социокультурных коммуникаций в контексте цифровой культуры. Теория софт-культуры Л. Мановича. Обновление понятийного аппарата в медиа исследованиях культуры. Новые способы исследования вербальных и визуальных текстов в

специализированном знании о культуре. Формы партиципаторной культуры (Н.Саймон). Изучение сетевой культуры, новых способов производства и потребления культурных значений в условиях цифровой медиа культуры.

Тема 9.

Цифровые исследования в области культуры, искусства

Понятия цифровой революции и цифровой культуры. Стратегии и направления оцифровки вербальных, визуальных, аудиальных и мультимодальных культурных объектов в социальных институтах репродукции (архивы, библиотеки, музеи, государственные учреждения управления и образования и др.). Создание цифровых продуктов в культурных индустриях (цифровая фотография, цифровое кино, цифровое телевидение, видеоигры) и массовых коммуникациях. Цифровое искусство: формы и подходы к изучению (К. Пол). Становление и развитие различных форм цифровых медиа и платформ медиакоммуникаций. Работа с цифровыми ресурсами (большие данные) в социогуманитарной сфере (Р.Роджерс). Направления «веб-исследований». Специфика научного изучения ресурсов социальных медиа (Л.Манович). Исследования поведения массовых аудиторий в виртуальной цифровой среде.

Тема 10.

Мультимодальные исследования культурных объектов

Концепции истолкования культуры как текста. Формирование нарративной философии истории (А.Данто, Х.Уайт, Ф.Анкерсмит и др). Возрастание роли литературной теории в исследовательских практиках. Сдвиг от знака к значению; «текст-контекст-интертекст» в исследовании. Семиология Р.Барта. Трансформация семиологии в трудах У.Эко. Рецептивная эстетика в социокультурных исследованиях. «Глубокое», «медленное» чтение; «насыщенное описание» как интерпретация текста. корректность и границы интерпретации-письма. Критерии границ прочтения (их связь с культурой исторической профессии и социокультурной средой). Нарративный анализ «содержания формы» и выбор читательских стратегий (В. Шмид). Построение модели «автор (намерение) – произведение – текст – контекст – читатель». Условия бытования произведения как текста. Типы нарратива. Понятие дискурса в социокультурных исследованиях (М. Фуко). Способы и формы использования языка в речи и письме в разных контекстах. Функции дискурс-анализа в исследовательских практиках. Критический дискурс-анализ (Т. ван Дейк, Р. Водак). Рассмотрение дискурса как формы социальной практики. Порядок дискурса. Интердискурсивность. Формирование культурных значений в процессе «чтения-письма». Читатель – интерпретатор и со-автор. Контексты и опыт читателя. Способы и формы обнаружения «голоса» автора в пространстве интертекста. Типы дискурса и дискурсивные практики. Репертуары жанров и дискурсов.

4. Информационные и образовательные технологии

В учебном процессе широко используются как традиционные технологии обучения (лекции), так и интенсивные инновационные методы обучения (дискуссии, обучение с использованием мультимедийной техники и др.).

Самостоятельная работа аспирантов проводится в виде аннотирования и реферирования научной литературы, статей отечественных и зарубежных авторов.

5. Система текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Система текущего контроля успеваемости по дисциплине включает обсуждение на аудиторных занятиях изученной научной литературы и других информационных ресурсов по тематике курса, реферат.

Система промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины включает кандидатский экзамен (зачет с оценкой).

Объем реферата по дисциплине - 15 страниц печатного текста. При защите реферата аспирант кратко излагает концепцию реферата и основные выводы, отвечает на поставленные вопросы.

Критерии оценки за реферат

Оценка	Содержание
Отлично	Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата хорошо раскрыта. Приведена качественно подобранная российская и зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы по реферату правильные.
Хорошо	Реферат написан четко и грамотно. Тема реферата раскрыта не полностью. Приведена российская и зарубежная литература. Ответы на дополнительные вопросы по реферату правильные.
Удовлетворительно	Тема реферата раскрыта не полностью. Ответы на дополнительные вопросы по реферату правильные, но неполные.
Неудовлетворительно	Тема реферата не раскрыта. Ответы на дополнительные вопросы по реферату неправильные.

Критерии оценки по итогам промежуточной аттестации

Оценка	Содержание
Отлично	Аспирант способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры.
Хорошо	Ответ аспиранта правильный, но неполный. Не приведены иллюстрирующие примеры,

	обобщающее мнение аспиранта недостаточно четко выражено.
Удовлетворительно	Ответ правильный в основных положениях, отсутствуют иллюстрирующие примеры, собственное мнение аспиранта, имеются ошибки в деталях.
Неудовлетворительно	В ответе аспиранта существенные ошибки в основных аспектах темы.
Зачтено	Аспирант способен обобщить материал, сделать собственные выводы, выразить свое мнение, привести иллюстрирующие примеры.
Не зачтено	В ответе аспиранта существенные ошибки в основных аспектах темы.

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Примерная тематика рефератов

1. Понятийный аппарат современных социокультурных исследований: критический анализ.
2. Культурные повороты в социально-гуманитарном знании: концепция Д. Бахманн-Медик.
3. Теория репрезентации в социокультурных исследованиях Ст. Холла.
4. Анализ исследовательской программы новой культурной истории в работах П. Берка.
5. Концепция истории культуры повседневности в трудах Ю. Лотмана.
6. Семиологический анализ объектов культуры, искусства в работах У.Эко.
7. Методология визуальных исследований Дж. Роуз.
8. Акторно-сетевая теория в исследовательской программе Дж. Ло.
9. Методология критического дискурс-анализа в работах Т. ван Дейка.
10. Теоретико-методологические основания концепции современного искусства А. Данто.
11. Концепция медиатизированного общества Й. ван Дейк.
12. Стратегии анализа цифровых культурных объектов в работах Л. Мановича.

Перечень проблем, выносимых на кандидатский экзамен

1. Влияние познавательных «поворотов» второй половины XX – начала XXI века на социокультурные исследования.
2. Формирование социокультурных исследований как интердисциплинарной области знания

3. Специфика определения предметной области социокультурных исследований.
4. Концептосфера современных социокультурных исследований.
5. Исследовательские программы современных социокультурных исследований.
6. Проблемные поля современных социокультурных исследований.
7. Значение семиологии для социокультурных исследований.
8. Роль постструктурализма в трансформации теоретико-методологических установок социокультурных исследований.
9. «Культурные исследования» в системе социогуманитарного знания.
10. Теоретико-методологические установки «новой культурной истории».
11. Постколониальные исследования объектов культуры, искусства. Гендерные исследования объектов культуры, искусства.
12. Визуальные исследования в системе специализированного знания о культуре.
13. Роль акторно-сетевой теории в обновлении программ исследования современных культурных форм и практик.
14. Теории и практики перформативности в изучении объектов культуры, искусства.
15. Репрезентации телесности в современных исследованиях культурных объектов и практик.
16. Современные подходы и техники изучения вербальных текстов культуры.
17. Процедуры и техники дискурсивного анализа культурных форм и практик.
18. Нарратологический анализ культурных объектов: возможности и ограничения.
19. Современные подходы к исследованию мультимодальных объектов культуры, искусства.
20. Подходы и техники анализа цифровых текстов культуры.
21. Сетевая культура и новые способы производства культурных значений.
22. Теоретические позиции российской культурологии в системе мировых социокультурных исследований.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список литературы

Основная литература

1. Анкерсмит Ф. Р. История и тропология: взлет и падение метафоры / пер. с англ. М. Кукарцева, Е. Коломоец, В. Кашаев. М.: Прогресс-Традиция, 2003. 496 с.
2. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1994. 325 с.

3. *Бахманн-Медик Д.* Культурные повороты: новые ориентиры в науках о культуре. Пер. с нем. С. Ташкенова. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 502 с.
4. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Под. ред. Ю. А. Здороваго. М.: Медиум, 1996. 240 с.
5. *Бергер А.* Видеть - значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. Киев: Вильямс, 2005.
6. *Бергер Дж.* Искусство видеть. М.: Клаудберри. 2018. 184 с.
7. *Бодрийяр Ж.* Общество потребления. Его мифы и структуры. М.: Республика; Культурная революция, 2006. 269 с.
8. *Бродель, Ф.* Материальная цивилизация, экономика и капитализм XV – XVII в.в.-в 3т. Т. 1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М.: Прогресс. 1986. 622 с.
9. *Буссалыи М.* Тело человека. Анатомия и символика М.: Омега. 2011. 384 с.
10. *Вирильо П.* Машина зрения. СПб, Наука, 2004. 144 с.
11. *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения / Пер. с англ. М.: Новое лит. обозрение, 2003. 548 с.
12. *Гинзбург К.* Мифы-эмблемы-приметы: Морфология и история. Сб. статей. Пер. с ит. и послесл. С. Л. Козлова. М.: Новое издательство, 2004. 348 с.
13. *Дарнтон Р.* Великое кошацье побоище и другие эпизоды из истории французской культуры / Пер. Т. Доброницкой, С. Кулланды. М.: Новое литературное обозрение, 2002. 384 с.
14. *де Серто М.* Изобретение повседневности. 1. Искусство делать / пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013. 330 с.
15. *Данто А.* Аналитическая философия истории / Пер. с англ. А. Л. Никифорова, О.В. Гавришиной. М: Идея-Пресс, 2002. 292 с.
16. *Данто А. С.* Что такое искусство? / Пер. с англ. Е.Е. Курова. М.: Ad Marginem, 2018. 168 с.
17. *Дейк Т.А. ван.* Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Пер. с англ. М.: Книжный дом «Либроком», 2013. 352 с.
18. *Джонсон Р.* Что же такое культурные исследования? // Логос. 2012, №1 (85). С.80-135.
19. *Диди-Юберман Ж.* То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб: Наука, 2001. 264 с.
20. *История тела / Под ред. Вигарелло, Куртин Ж.-Ж., Арасс Д.* В 3 томах. М. Новое литературное обозрение. 2021.
21. *Кастельс М.* Власть коммуникации / пер. с англ. Н. М. Тылевич/ М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 564 с.
22. *Крери Дж.* Техники наблюдателя. М. V-A-C- press. 2014. 256 с.
23. *Ло Дж.* После метода: беспорядок и социальная наука / Пер. с англ. С. Гавриленко, А. Писарева и П. Хановой. М.: Изд-во Ин-та Гайдара, 2015. 344 с.

24. *Лотман, Ю.М.* Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского дворянства (XVIII- начало XIX века). М.: ОГИ, 2000. 536 с.
25. *Лотман Ю. М.* Статьи по семиотике культуры и искусства. Спб. Академический проект. 2002. 551 с.
26. *Маклюэн М.* Понимание медиа: внешние расширения человека. М., 2003. 212 с.
27. *Манович Л.* Язык новых медиа / Пер. с англ. М.: Ad Marginem. 2017. 399 с.
28. *Манович Л.* Теории софт-культуры. Нижний Новгород: Красная ласточка, 2017. 208 с.
29. *Мирзоев Н.* Как смотреть на мир. М.: Ad Marginem. 2019. 344 с.
30. *Плампер Я.* История эмоций / Пер. с англ. К. Левинсона. – М.: Новое литературное обозрение, 2018. 568 с.
31. *Пол К.* Цифровое искусство. М. Ad Marginem. 2017. 272 с.
32. *Саймон Н.* Партиципаторный музей. М. Ad Marginem. 2017. 368 с.
33. *Уайт Х.* Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX в. Екатеринбург. 2002. 528 с.
34. *Фишер-Лихте Э.* Эстетика перформативности. Москва: Канон- плюс, 2015. 384 с.
35. *Фуко М.* Археология знания / Пер. с фр. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия». 2004. 417 с.
36. *Холл Ст.* Культурные исследования: две парадигмы // Логос. 2012. № 1 (85). С. 157–183.
37. *Шартье Р.* Письменная культура и общество. М., 2006. 272 с.
38. *Шмид В.* Нарратология. М.: Языки славянской культуры, 2-е изд. 2008. 312 с.
39. *Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М., 1998. 548 с.
40. *Эко У.* Роль читателя. Исследования по семиотике текста. СПб., М., 2005. 506 с.
41. *Эткинд А.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М. Изд-во НЛЮ. 2022. 448 с.
42. *Fiske J.* Introduction to Communication Studies. Routledge. 1990. 203 p.
43. *Rogers R.* Digital methods. The MIT Press, Cambridge, MA. 2013. 280 p.
44. *Rose J.* Visual methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials. Fourth edition. Open university. UK. 2016. 240 p.
45. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices / Ed. S. Hall. L., 1997. 400 p.*
46. *van Dijck J.* The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media Oxford University Press. 2013. 240 p.

Дополнительная литература

1. *Автономова Н. С.* Открытая структура: Якобсон - Бахтин - Лотман - Гаспаров. М. СПб.: Унив. кн. 2014. 508 с.

2. *Асоян Ю.А., Малафеев А.В.* Открытие идеи культуры. Опыт русской культурологии середины XIX – начала XX веков. М., 2001. 342 с.
3. *Берк П.* Что такое культуральная история / пер. с англ. И. Полонской; под науч. ред. А. Лазарева; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2015. 240 с.
4. *Интеллектуальный язык эпохи: история идей, история слов / отв. ред. С. Н. Зенкин.* М.: Новое лит. обозрение, 2011. 187 с.
5. *Зенкин С.Н.* Работы о теории. М.: Новое литературное обозрение, 2012. 560 с.
6. *Петровская, Е. В.* Теория образа. М.: РГГУ, 2012. 283 с.
7. *Киттлер Ф.* Оптические медиа: берлинские лекции 1999 г. / Пер. с нем. О.Никифорова, Б.Скуратова. М.: Логос; Гнозис, 2009. 272 с.
8. *Куренной В.* Исследовательская и политическая программа культурных исследований // Логос. 2012. №1 (85). С.14-79.
9. *Степанов Б.* «Как беззаконная комета...»: культурные исследования в поисках академической идентичности. Академический статус культурных исследований: поиск фронтиров. 2014. <http://gefter.ru/archive/13408>
10. *Ямпольский М.* Наблюдатель: Очерки истории видения М.: Ad Marginem. 2000. 342 с.

Учебная литература

1. Введение в гендерные исследования. Хрестоматия. Под ред. С.В. Жеребкина. Харьков: Харьковский центр гендерных исследований, 2001. 991 с.
2. *Михайлов А.В.* Языки культуры. Учебное пособие. М. 1997. 912 с.
3. *Потапова Н.* Лингвистический поворот в историографии: учебное пособие. - Санкт-Петербург: Изд-во Европ. ун-та в Санкт-Петербурге. 2015. 379 с.
4. *Чебанюк Т.А.* Методы изучения культуры. Учебное пособие. СПб. «Наука». 2010. 350 с.
5. *Тичер С., Мейер М., Водак Р., Веттер Е.* Методы анализа текста и дискурса / Пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, 2009. 356 с.
6. *Филипс Л., Йоргенсен М.* Дискурс-анализ: теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр. 2008. 353 с.
7. *Леонтович О.А.* Методы коммуникативных исследований. М. Гнозис. 2011. 222 с.
8. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. Террас, Д. Найхан, Э. Ванхутта, И. Кижнер. Пер. с англ. Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2017. 353 с.

Ресурсы Интернет

Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2022]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Юрайт» [Электронный ресурс] : образовательная платформа. – Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/book/estetika-425230>

«Единое окно доступа к информационным ресурсам» [Электронный ресурс]. – образовательная платформа для поиска научной и учебной литературы. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/>

Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2022]. – Режим доступа: <https://znanium.com/> 21

Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru>

База научных статей и книг «ResearchGate GmbH» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.researchgate.net>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения практических занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, доска). Лицензионное программное обеспечение компьютера: Microsoft Windows 7/8/10 Professional RUS, Microsoft Office Professional Plus 2010 (Word, Exel, Power Point), Windows Media Player, Adobe Reader: для просмотра текстов, изображений, презентаций, видеороликов и презентации проектного задания.

9. Рекомендации по организации самостоятельной работы аспирантов

Самостоятельная работа аспирантов организуется в форме аннотирования и реферирования научной литературы, статей отечественных и зарубежных авторов. Организация самостоятельной работы аспирантов направлена на осуществление научной деятельности, подготовку публикаций, в которых излагаются основные научные результаты диссертации, подготовку к преподавательской деятельности.

Сведения об авторах (составителях) рабочей программы дисциплины

Теория и история культуры, искусства
(Название дисциплины)

Автор (составитель):

Г.И. Зверева, д.и.н, профессор

**Лист изменений
в рабочей программе дисциплины**

(Название дисциплины)

№ п/п	Дата внесения изменений	Дата и № протокола заседания кафедры	Содержание изменения	Подпись