

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 / VISUAL
CULTURE OF THE 20th–21st CENTURIES: APPROACHES AND INTERPRETATIONS**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»

«Брендинг и деловая репутация»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения – очная, очно-заочная

РПД адаптирована для лиц

с ограниченными возможностями

здоровья и инвалидов

Москва 2024

Визуальная культура XX-XXI вв.: подходы и интерпретации / Visual Culture of the 20th-21st Centuries: Approaches and Interpretations

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 27.03.2024 № 03

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины.....	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций.....	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
2. Структура дисциплины.....	4
3. Содержание дисциплины.....	6
4. Образовательные технологии.....	10
5. Оценка планируемых результатов обучения.....	10
5.1. Система оценивания.....	10
5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине.....	12
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	15
5.3.1. Текущий контроль успеваемости (примеры тестов).....	15
5.3.2. Примеры практических заданий.....	19
5.3.3. Промежуточная аттестация (примеры тестов).....	20
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	22
6.1. Список источников и литературы.....	22
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».....	23
6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы.....	23
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	23
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	24
Приложения.....	26
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины.....	26

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.

Структура дисциплины для очно-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	Лекции	8
2	Семинары	8
Всего:		16

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 56 академических часа.

2. Discipline structure

The total labor intensity of the discipline is 2 Credit, 72 academic hours.

Discipline structure for full-time training

The scope of the discipline in the form of contact work of students with pedagogical workers and (or) persons involved in the implementation of the educational program on other conditions during training sessions:

Semester	Type of training sessions	Hours
2	Lectures	10
2	Workshops/Lab Works	10
Total:		20

The scope of the discipline (module) in the form of independent work of students is 52 academic hours.

Discipline structure for part-time training

The scope of the discipline in the form of contact work of students with pedagogical workers and (or) persons involved in the implementation of the educational program on other conditions during training sessions:

Semester	Type of training sessions	Hours
2	Lectures	8
2	Workshops/Lab Works	8
Total:		16

The scope of the discipline (module) in the form of independent work of students is 56 academic hours.

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 итога – смена парадигм. Салон Отверженных - важнейшая веха в формировании практик искусства XX века. Импрессионизм. Режим новой визуальности – темы, которые попадают в прицел работы художников, меняя визуальную культуру: репрезентация современного города, жизнь повседневности мегаполиса, урбанизация и репрезентация масс, реклама, массовая культура в городском пространстве

Тема 2. Техники анализа визуальных текстов эпохи модернизма

Методы анализа: сравнительно-исторический, искусствоведческий, формальный, гендерный, дискурс-анализ, социокультурный анализ. Включенное антропологическое наблюдение и метод «медленного чтения» - это важнейшие методы работы в городе. Анализ артефакта и его репрезентации: эстетическая картина мира, аксиологическая картина мира, дискурс власти, культуриндустрия и эволюция техники.

Тема 3. Визуальность и новые медиа модернизма

Новая эпоха: конец аристократии и переход от буржуазии к массам. Новая эпоха и индустрия связана с капитализмом и конвейером.

Конвейер как образ дегуманизации. Фотография – зеркало современного мира. «Восстание масс» Хосе Ортеги-и-Гассета. Кино: искусство или развлечение? Поиск языка выразительности, индивидуальность, значение автора

Тема 4. Производство визуальности модернизма

Культура модернизма пронизана и пропитана идеями прогресса, производительности, эволюции, улучшения быта, жизни и среды. Ценность производства и масштабирования замыслов. Социальная утопия. Поиск нового современного языка выражения. Ле Корбюзье. План Вуазен. Художник как проводник реформ. Борьба с классовым искусством прошлого. Конструктивизм – оптимизация изобразительности. Политизация искусства.

Раздел II. Методы анализа визуальной культуры

Тема 5. Работа с семиотическими методами анализа визуальных текстов

Как работать с новой визуальностью: живопись, фотография, плакат, кино? Иконология: Аби Варбург, Эрвин Панофски. Объект интерпретации по иконологии, виды и средства интерпретации, корректирующий принцип интерпретации. Семиотический анализ: Юрий Лотман, Борис Успенский, Умберто Эко, Ролан Барт. Структурный анализ.

Тема 6. Визуальная культура: от сюрреализма до пропаганды

Зигмунд Фрейд и теория бессознательного. Структура психики субъекта. Творчество как сублимация, работа с вытесненным и травмой. Психоанализ и визуальный сторителлинг. Сюрреализм обращался к бессознательному в культуре, улавливая настроения катастрофы. Художник на службе государства и пропаганды: регулирование визуальной культуры государством, цензура.

Раздел III. От модерна к постмодерну: методы интерпретации визуальной культуры XX-XXI веков

Тема 7. Визуальная культура и логика постмодерна

Общество по(ис)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 Бодрийяра. 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.

3. Discipline content

Section I. Specifics of the Visual Culture of the 20th Century

Topic 1. The Birth of a New Art Nouveau Visual Culture

Visual culture before modernism: academism, monopoly, irrelevant topics, decorativeness. Visual culture did not reflect economic, social, and cultural processes, as a result, a paradigm shift. The Salon des Misérables is the most important milestone in the formation of the art practices of the 20th century. Impressionism. The mode of new visibility – the themes that fall into the crosshairs of the artists' work, changing the visual culture: the representation of the modern city, the everyday life of the metropolis, urbanization and Representation of Masses, Advertising, Mass Culture in Urban Space

Topic 2. Techniques for Analyzing Visual Texts of the Modernist Era

Methods of analysis: comparative-historical, art history, formal, gender, discourse analysis, socio-cultural analysis. Participatory anthropological observation and the "slow reading" method are the most important methods of working in the city. Analysis of the artifact and its representation: the aesthetic picture of the world, the axiological picture of the world, the discourse of power, the cultural industry and the evolution of technology.

Topic 3. Visuality and New Media of Modernism

A New Epoch: The End of the Aristocracy and the Transition from the Bourgeoisie to the Masses. The new era and industry are associated with capitalism and the assembly line.

Conveyor belt as an image of dehumanization. Photography is a mirror of the modern world. "Revolt of the Masses" by José Ortega y Gasset. Cinema: Art or Entertainment? Search for the language of expression, individuality, meaning of the author.

Topic 4. The Production of Modernist Visuality

The culture of modernism is permeated and imbued with the ideas of progress, productivity, evolution, improvement of everyday life, life, and environment. The value of producing and scaling ideas. A social utopia. Search for a new modern language of expression. Le Corbusier. Voisin's plan. The Artist as a Conductor of Reforms. The Struggle Against the Class Art of the Past. Constructivism is the optimization of figurativeness. Politicization of art.

Section II: Methods of Visual Culture Analysis

Topic 5. Working with Semiotic Methods of Visual Text Analysis

How to work with the new visibility: painting, photography, poster, cinema? Iconology: Aby Warburg, Erwin Panofsky. The object of interpretation according to iconology, types and means of

interpretation, the corrective principle of interpretation. Semiotic analysis: Yuri Lotman, Boris Uspensky, Umberto Eco, Roland Barthes. Structural analysis.

Topic 6. Visual Culture: From Surrealism to Propaganda

Sigmund Freud and the Theory of the Unconscious. The structure of the subject's psyche. Creativity as sublimation, work with the repressed and trauma. Psychoanalysis and visual storytelling. Surrealism appealed to the unconscious in culture, capturing the moods of catastrophe. The Artist in the Service of the State and Propaganda: State Regulation of Visual Culture, Censorship.

Section III: From Modernity to Postmodernity: Methods of Interpretation of Visual Culture of the 20th and 21st Centuries

Topic 7. Visual Culture and Logic of Postmodernity

Consumer Society; totalitarianism; The crisis of utopia, the crisis of grand narratives. The Movement of Representation: From the Universal to the Particular, from Propaganda to Non-Conformism, from Socialist Realism to Abstract Expressionism. Socialist Realism is an emphasis on collective, allied, abstract expressionism after the war. Revision of Culture: The Language of European Culture Has Come Under Suspicion. Post-war paradigm shift.

Topic 8. Visual Culture in the Era of Replication and Consumer Society

Kitsch, clichés, stereotypes, pop idols, commerce. Pop art. Original VS Copy: The Concept of Aura. Walter Benjamin. "Consumer Society" by Jean Baudrillard. Simulacra. Criticism of the original and the author.

Topic 9. Visual Culture of Postmodernism and Methods of Its Interpretation

Postmodern Visual Culture: A World of Multiple Voices. Art is no longer art with a capital letter, but art practices that are important for society. Jean-François Lyotard. A metanarrative is a universal system of concepts, signs, symbols, metaphors, etc., aimed at creating a single type of description. "The Death of an Author" by Roland Barthes. Jacques Derrida, Michel Foucault, Gilles Deleuze. Visual Culture and Performative Turn. The Visual in Space: Actionism and Criticism of Power Discourse, Intervention

Topic 10. Visual Culture: New and Emerging Media

New media art, time-based art: video art, science art, experimental cinema, sound art, digital and interactive art, computer animation, robotic installations, digital communities and blockchain, and other forms. The media influences the "homogenization" of events. Concept art and game studies. Culture of clip consciousness and discrete visibility, scrolling

Topic 11. Visual Culture of Postmodernity and the 21st Century: Irony, Pastiche, Play

The struggle against order is a principle of art that does not allow linearity, unambiguousness and totalitarianism. Facets and boundaries of seriousness/play. Artists' involvement in the new era. Desacralization, estrangement, collage are the principles of critical distance and a reflection of the mosaic culture of the logic of post-capitalism.

Topic 12. Visual Culture of the 21st Century: Challenges and Answers

Accents of the 21st century: community; the authenticity of the impression, the affect; The Self is Identity, the death of the subject; game, pastiche, irony, absurdity; (un)places of memory, trauma; time – information; machine. The end of the story and the crisis of the narrative.

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	FX
0 – 19			F

5. Evaluation of the Learning Outcomes

5.1. Evaluation system

Control form	Max points	
	For unit	Total
Monitoring:		
Practical tasks	5	20
Testing	5	40
Intermediate control (credited)		40
Total per semester		100 points

The total result obtained is converted into the traditional rating scale and into the rating scale of the European Credit Transfer System (hereinafter – ECTS) in accordance with Table:

100-point scale	Traditional scale		ECTS scale
95 – 100	excellent	credited	A
83 – 94			B
68 – 82	good		C
56 – 67	satisfactory		D
50 – 55			E
20 – 49	unsatisfactory	fail	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/	Оценка по	Критерии оценки результатов обучения по
--------	-----------	---

Шкала ECTS	дисциплине	дисциплине
100–83/ А, В	«отлично»/ «зачтено (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/ С	«хорошо»/ «зачтено (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 (удовлетвори-	<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</p>

	тельно)»/ «зачтено»	<p>аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49–0/ F, FX	«неудовлетворительно»/ 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>

5.2. Discipline Rating Criteria

Scores / ECTS Scale	Discipline Grade	Criteria for assessing the results of training by discipline
100–83/ A, B	«Excellent» / «Credited	It is awarded to the student if he has deeply and firmly mastered the theoretical and practical material and can demonstrate this in classes and during intermediate

	(excellent)» / «Credited»	<p>certification.</p> <p>The student presents educational material comprehensively and logically, knows how to link theory with practice, copes with solving professional problems of a high level of complexity, and correctly substantiates the decisions made.</p> <p>Fluently navigates educational and professional literature.</p> <p>The grade for the discipline is given to the student considering the results of the current and intermediate certification.</p> <p>The competencies assigned to the discipline are formed at the «high» level.</p>
82–68/ C	«Good» / «Credited (good)» / «Credited»	<p>It is awarded to the student if he knows the theoretical and practical material, presents it competently and essentially in classes and during intermediate certification, without allowing significant inaccuracies.</p> <p>The student correctly applies theoretical principles when solving practical professional problems of varying levels of complexity and has the necessary skills and techniques for this.</p> <p>He is well versed in educational and professional literature.</p> <p>The grade for the discipline is given to the student considering the results of the current and intermediate certification.</p> <p>The competencies assigned to the discipline are formed at the «good» level.</p>
67–50 / D, F	«Satisfactory»/ «Credited (satisfactory)»/ «Credited»	<p>It is awarded to the student if he knows theoretical and practical material at a basic level and makes some mistakes when presenting it in class and during intermediate certification.</p> <p>The student experiences certain difficulties in applying theoretical principles when solving practical problems of a professional nature of a standard level of complexity but possesses the necessary basic skills and techniques.</p> <p>Demonstrates a sufficient level of knowledge of educational literature in the discipline.</p> <p>The grade for the discipline is given to the student considering the results of the current and intermediate certification.</p>

		The competencies assigned to the discipline are formed at the «sufficient» level.
49–0/ F, FX	«unsatisfactory» / fail	<p>It is given to a student if he does not know theoretical and practical material at a basic level or makes gross mistakes when presenting it in classes and during intermediate certification.</p> <p>The student experiences serious difficulties in applying theoretical principles when solving practical professional problems of a standard level of complexity and does not possess the necessary skills and techniques for this.</p> <p>Demonstrates fragmentary knowledge of educational literature in the discipline.</p> <p>The grade for the discipline is given to the student considering the results of the current and intermediate certification.</p> <p>Competencies at the «sufficient» level assigned to the discipline have not been developed.</p>

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

5.3.1. Текущий контроль успеваемости (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. Эклектика
- c. Де Стейл

8. Логика постмодернизма связана:

- a. С послевоенной исторической травмой
- b. Протестной культурой 1960-х
- c. Опытном послевоенного молодого поколения
- d. Рождением новой этической чувствительности

9. Постмодерн в визуальности связан с:

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

- e. Власть под подозрением

10. Перформативный поворот связан с:

- a. Социальным протестом
- b. Логикой соучастия
- c. Смерть автора – рождением интерпретации
- d. Исследованием социальных фреймов
- e. Критикой власти
- f. Полесемантической искусству

5.3 Evaluation tools (materials) for ongoing monitoring of progress, intermediate certification of students in the discipline.

5.3.1. Example questions for monitoring.

1. Visual culture before the birth of modernity in Impressionist painting was associated with:

- a. Academicism
- b. All of the above
- c. Irrelevant topics
- d. Monopoly
- e. Decorativeness

2. Modernity in visual culture has its origins in

- a. The first half of the 19th century
- b. Second half of the 19th century
- c. At the end of the 18th century

3. Architecture analysis characterizes:

- a. Discourse of Power
- b. Cultural Industry and the Evolution of Technology
- c. Aesthetic picture of the world
- d. Axiological picture of the world
- e. All of the above

4. What methods of analysis can we use when examining visual texts?

- a. No Right Answers
- b. Discourse Analysis
- c. Socio-Cultural Analysis
- d. All answers are correct
- e. Gender Analysis

- f. Art Criticism
- g. Formal analysis
- h. Comparative-historical

5. Author of the concept of «mass revolt»?

- a. Roland Barthes
- b. Lenin
- c. Ortega y Gasset

6. Did the constructivists develop?

- a. aspired to beautiful non-functional forms
- b. followed the old canons
- c. A New Universal Build Language

7. The principles of constructivism are similar to:

- a. Bauhaus
- b. Eclecticism
- c. De Stijl

8. The logic of postmodernism is related to:

- a. With post-war historical trauma
- b. Protest culture of the 1960s
- c. The experience of the post-war young generation
- d. The Birth of a New Ethical Sensibility

9. Postmodernism in visuality is associated with:

- a. The Visual as a Play of Ideas
- b. The Crisis of Metanarratives – the Critique of Language Gives Rise to Conceptualism
- c. Critique of the consumer society and work with the mass
- d. The Ethical Position of Art
- e. Power Under Suspicion

10. Performative turn is associated with:

- a. Social protest
- b. The logic of complicity
- c. The death of the author is the birth of interpretation
- d. Social Frame Studies
- e. Criticism of the authorities
- f. Polesemantic Art

5.3.2. 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 Гоцянь «Октябрь»:

5.3.2. Example of practical tasks

1. Analyze the visual component of the advertising you see on social networks: direct or hidden. What visual codes does she use? What message does it convey?
2. Comment on and analyze the work of Cai Guoqiang «October»

5.3.3. Промежуточная аттестация (примеры тестов)

1. Различные направления искусства 20 века:

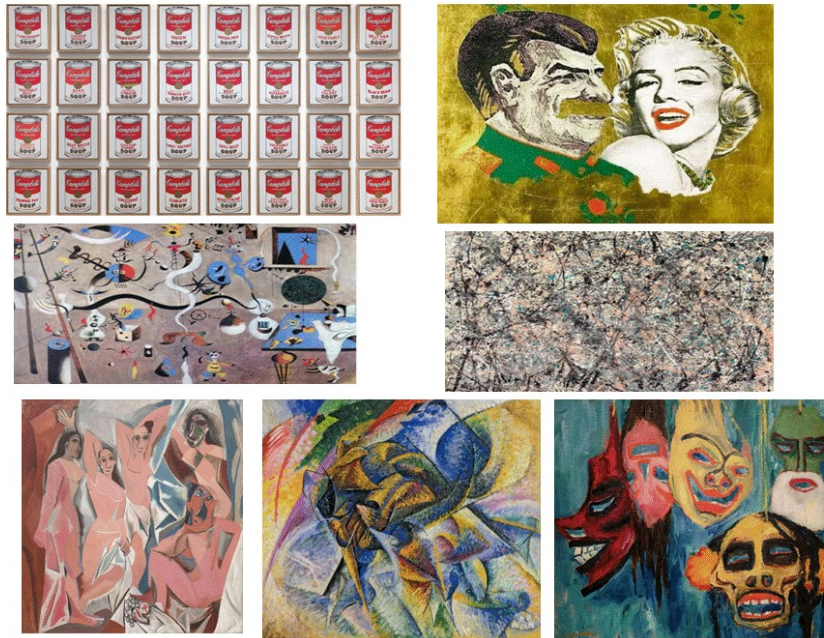
- a. Наследовали друг другу в правильном хронологическом порядке
- b. Сосуществовали и находилась в диалоге
- c. Сосуществовали, не пересекаясь друг с другом

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:

- a. Футуризм
- b. Поп-арт
- c. Сюрреализм
- d. Кубизм
- e. Абстрактный экспрессионизм
- f. Соц-арт
- g. Экспрессионизм

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

- a. Перфоменс
- b. Поп-арт
- c. Соц-арт
- d. Оп-арт

5. Направление в живописи, основанное на учении З. Фрейда о бессознательном, на сновидениях, бреде, галлюциногенном состоянии это:

- a. сюрреализм
- b. футуризм
- c. фовизм

d. 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:

- a. к футуристическим мотивам
- b. к критике больших нарративов
- c. к эскапизму

5.3.3. Example questions for Intermediate control

1. Various movements of art of the 20th century:

- a. Inherited each other in the correct chronological order
- b. Coexisted and were in dialogue
- c. Coexisted without interfering with each other

2. The Salon of the Rejected is

- a. Public museum in France
- b. An exhibition featuring paintings and sculptures rejected by the jury of the Paris Salon in the 1860s and 1870s
- c. A group of artists of a new formation

3. Match the image, the artist and the direction the painting belongs to:

- a. Futurism
- b. Pop Art
- c. Surrealism
- d. Cubism
- e. Abstract expressionism
- f. Sots art
- g. Expressionism

4. This movement arose as a parody of official Soviet art and images of modern mass culture in general, which is reflected in its ironic name

- a. Performance
- b. Pop Art
- c. Sots art
- d. Op art

5. The direction in painting, based on the teachings of S. Freud about the unconscious, on dreams, delirium, and the hallucinogenic state is:

- a. surrealism
- b. futurism
- c. Fauvism
- d. expressionism

6. Pop art developed after the Second World War in the 60s of the 20th century. in _____ (country).

7. The reaction of 20th century art to the shocks of World War II was the appeal:

- a. to futuristic motives
- b. to critique grand narratives
- c. to escapism

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
<https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21188247>
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://www.rsuh.ru/liber/resources.php>

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 SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель дисциплины – комплексное изучение различных видов культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, анализ информационных ресурсов по тематике исследования, а также свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации.

Задачи:

- изучение визуальных основ и практик 20-21 вв.;
- приобретение навыков анализа и интерпретации визуальной культуры;
- приобретение навыка критического анализа объектов и текстов визуальной культуры от фотографий и кинематографа заканчивая архитектурой и инсталляциями, работе с исследовательской литературой и с источником.

Дисциплина реализуется в формате онлайн-курса на платформе РГГУ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального визуального материала.

Уметь анализировать визуальные тексты разного типа и жанров, овладев исследовательскими подходами и навыками интерпретаций.

Владеть комплексом идей и концепций, возникших в визуальной культуре XX-XXI вв. в рамках различных художественных течений и практик модерна и постмодерна.

The purpose of the discipline is a comprehensive study of various types of cultural objects in different contexts and relationships, the analysis of information resources on the subject of research, as well as the free mastery of methods for processing, analyzing and synthesizing scientific information.

Tasks:

- study of visual foundations and practices of the 20th-21st centuries;
- acquisition of skills in visual culture analysis and interpretation;
- acquiring the skill of critical analysis of objects and texts of visual culture from photographs and cinema to architecture and installations, working with research literature and with a source.

The discipline is implemented in the format of an online course on the RSUH platform.

As a result of mastering the discipline, the student must:

To know the breadth and variability of research, methodological tools formulated in modern humanitarian knowledge and used to analyze modern and relevant visual material of different nature.

To be able to analyze visual texts of different types and genres, mastering research approaches and interpretation skills.

To own a set of ideas and concepts that arose in the visual culture of the XX-XXI centuries. within the framework of various artistic movements and practices of modernity and postmodern.