

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"

Кафедра № 62

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель направления

доц., д.ф.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

П.М. Колычев

(инициалы, фамилия)

(подпись)

«24» июня 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Визуальная культура»

(Наименование дисциплины)

Код направления подготовки/ специальности	51.03.01
Наименование направления подготовки/ специальности	Культурология
Наименование направленности	Межкультурные коммуникации и социокультурное проектирование
Форма обучения	очная

Санкт-Петербург– 2020

Лист согласования рабочей программы дисциплины

Программу составил (а)

к.ф.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

«07» июня 2021 г.

(подпись, дата)

А.В. Львов

(инициалы, фамилия)

Программа одобрена на заседании кафедры № 62

«08» июня 2021 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой № 62

д.э.н., доц.

(уч. степень, звание)

«08» июня 2021 г.

(подпись, дата)

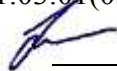
К.В. Лосев

(инициалы, фамилия)

Ответственный за ОП ВО 51.03.01(02)

доц., к.культурол., доц.

(должность, уч. степень, звание)

«24» июня 2021 г.

(подпись, дата)

Н.В. Выжлецова

(инициалы, фамилия)

Заместитель декана факультета №6 по методической работе

доц., к.п.н., доц.

(должность, уч. степень, звание)

«24» июня 2021 г.

(подпись, дата)

И.М. Евдокимов

(инициалы, фамилия)

Аннотация

Дисциплина «Визуальная культура» входит в образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 51.03.01 «Культурология» направленности «Межкультурные коммуникации и социокультурное проектирование». Дисциплина реализуется кафедрой «№62».

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций:

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач»

ОПК-1 «Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике»

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей становления визуальной культуры, методологиями исследования визуальной культуры и основными визуальными технологиями.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовое проектирование (курсовая работа).

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.

Язык обучения по дисциплине «русский».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.1. Цели преподавания дисциплины

Дисциплина «Визуальная культура» направлена на формирование у студентов представлений об основных возможностях социокультурного исследования визуальных практик (их институтов, аудиторий, технологий, культурных форм). Преподавание «Визуальной культуры» ориентировано на подготовку студентов к участию в реализации проектных форм культурно-досуговой деятельности.

1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части образовательной программы высшего образования (далее – ОП ВО).

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОП ВО.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения

Категория (группа) компетенции	Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1.3.1 знать специфику современных социокультурных явлений и процессов, основы системного подхода, методы поиска, анализа и синтеза информации, основные виды источников информации УК-1.У.1 уметь находить, анализировать, синтезировать информацию, применять системный подход в соответствии с поставленными задачами УК-1.В.1 владеть навыками критического мышления, работы с информацией, практического решения поставленных задач с применением соответствующего теоретического знания
Общепрофессиональные компетенции	ОПК-1 Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике	ОПК-1.3.1 знать теоретические основы культурологии и проектного подхода, принципы и правила практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде ОПК-1.В.1 владеть навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных разработок

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении следующих дисциплин:

- «Философия»;
- «Теория культуры»;
- «Эстетика»;
- «История искусств»;
- «Философия культуры»;

– «Методологии и методы культурологии».

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин:

- «Разработка и реализация культурно-просветительских программ» *;
- «Прикладная культурология»;
- «Философская антропология»;
- «Культурологическая экспертиза»;
- «История и язык костюма и моды»;
- «Массовая культура».

*Дисциплина, читаемая в 6 семестре и находящаяся в межпредметной связи с курсом «Визуальная культура».

3. Объем и трудоемкость дисциплины

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины

Вид учебной работы	Всего	Трудоемкость по семестрам
		№6
1	2	3
Общая трудоемкость дисциплины, ЗЕ/ (час)	3/ 108	3/ 108
Из них часов практической подготовки		
Аудиторные занятия, всего час.	51	51
в том числе:		
лекции (Л), (час)	17	17
практические/семинарские занятия (ПЗ), (час)	17	17
лабораторные работы (ЛР), (час)		
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)	17	17
экзамен, (час)	27	27
Самостоятельная работа, всего (час)	30	30
Вид промежуточной аттестации: зачет, дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, Экз.**)	Экз.	Экз.

Примечание: ** кандидатский экзамен

4. Содержание дисциплины

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий.

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость

Разделы, темы дисциплины	Лекции (час)	ПЗ (СЗ) (час)	ЛР (час)	КП (час)	СРС (час)
Семестр 6					
Раздел 1. Визуальная культура и её проблематизация.	4	4	0	0	8
Тема 1.1. Предмет и специфика визуальных исследований.	2	2	0	2	3
Тема 1.2. Концепции образа в науках об искусстве и культуре.	2	2	0	2	5

Раздел 2. Методология визуальных исследований.	10	10	0	0	10
Тема 2.1. Иконология.	2	2	0	2	2
Тема 2.2. Семиотика образа.	2	2	0	2	2
Тема 2.3. Феноменология зрительного восприятия.	2	2	0	2	2
Тема 2.4. Психоаналитическая оптика.	2	2	0	2	2
Тема 2.5. Медиология и технический образ.	2	2	0	2	2
Раздел 3. Визуальный код современности.	3	3	0	0	10
Тема 3.1. Искусство XX в. и массовая культура.	2	2	0	2	5
Тема 3.2. Визуальная культура постмодерна.	1	1	0	1	5
Текущий контроль	0	0	0	0	2
Выполнение курсовой работы	0	0	0	17	0
Итого в семестре:	17	17	0	17	30
Итого	17	17	0	17	30

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий.

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4.

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла

Номер раздела	Название и содержание разделов и тем лекционных занятий
1	Тема 1.1. Предмет и специфика визуальных исследований. «Иконический поворот» в науках о культуре и обществе. Visual studies и отечественные исследования визуального. Междисциплинарный характер визуальных исследований. История изучения визуальной культуры. Визуальные исследования и эстетика: преодоление классических парадигм. Эстетика и политика.
1	Тема 1.2. Концепции образа в науках об искусстве и культуре. Образ: этимология и семантика термина. Образ и изображение. Визуальное и оптическое. Различия вербальной и визуальной образности. Проблема репрезентации. Концепция искусства в визуальных исследованиях. Образ и культ: образ до эпохи искусства. Конец искусства и диктатура визуального.
2	Тема 2.1. Иконология. Предвестники визуальных исследований в истории искусства. Иконология (А. Варбург, Э. Панофский). Уликовая парадигма в искусствоведении. Деталь и «аура» произведения. «Деталь-образ» и «живописная» деталь. Образ и перспектива в искусстве: естественное восприятие или символические формы.
2	Тема 2.2. Семиотика образа. Поэтика и эстетика. Два типа языка (Р. Якобсон). Семиотика

	образа (Р. Барт, Ц. Тодоров, Ю. Лотман). «Открытое» и «закрытое» в поэтике У. Эко. Зрелище и театр (Р. Барт) «Нулевая степень» и предел визуального опыта. «Точка и линия на плоскости» (В. Кандинский), «белая стена / черная дыра» (Ж. Делёз, Ф. Гваттари), «могила» (Ж. Лакан, Л. Марен, Ж. Ди-Ди Юберман), «лицо» (Г. Бельтинг, Дж. Элкинс). Образ в системе культуры (М. Ямпольский).
2	Тема 2.3. Феноменология зрительного восприятия. Структура сознания в феноменологии. Сознание, восприятие, мир. Образ, феномен, вещь. Восприятие и тело. Две установки сознания: естественная и феноменологическая. Интенциональность и её объекты. Сознание и воображение в трансцендентальной и феноменологической философии (И. Кант, Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти). Априорные формы чувственности. Образ как сознание. Чувственная и ментальная природа образа.
2	Тема 2.4. Психоаналитическая оптика. Психоанализ как метод исследования культуры. Психоанализ и феноменология: различия и возможности синтеза. Основные идеи структурного психоанализа Ж. Лакана. Концепция объекта «а». Оптическая модель разума. Оптические метафоры в теории психоанализа.
2	Тема 2.5. Медиология и технический образ. Теория медиа и концепция образа (В. Беньямин, М. Маклюэн, Ж. Бодрийяр, П. Вирильо и др.). Медиология искусства (Р. Краусс, Д. Джослит). Определение и история оптических медиа (П. Вирильо, Ф. Киттлер). Визуальная культура и оптические медиа. Дигитализация искусства и концепция «новых медиа» (П. Вайбель, Л. Манович).
3	Тема 3.1. Искусство XX в. и массовая культура. Социология массовой культуры. Социологические исследования визуального. Массовая визуальная культура. Культурные индустрии образов: индустрия литературы, индустрия кино, музыкальная индустрия, фэшн-индустрия. Культурные индустрии и образ как товар. Комикс в искусстве (Р. Лихтенштейн, Т. Мураками). Город как визуальная среда. Культура городов. Концепция «сетевого города» (С. Маккуайр, Л. Манович).
3	Тема 3.2. Визуальная культура постмодерна. Визуальная доминанта современной культуры. Модерн, постмодерн, метамодерн. Политическая экономия визуального знака (Ж. Бодрийяр). Культурная логика позднего капитализма (Ф. Джеймисон).

4.3. Практические (семинарские) занятия

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость

№ п/п	Темы практических занятий	Формы практических занятий	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Семестр 6					
1.	Предмет и специфика визуальных исследований.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	2	0	1
2.	Концепции образа в науках об искусстве и культуре.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	2	0	1
3.	Иконология.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	2	0	2
4.	Семиотика образа.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	2	0	2
5.	Феноменология зрительного восприятия.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	2	0	2
6.	Психоаналитическая оптика.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	2	0	2
7.	Медиология и	Семинар:	2	0	2

	технический образ.	выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.			
8.	Искусство XX в. и массовая культура.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	2	0	3
9.	Визуальная культура постмодерна.	Семинар: выступления с сообщениями по вопросам практического занятия, групповая дискуссия.	1	0	3
Всего			17		

4.4. Лабораторные занятия

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость

№ п/п	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость, (час)	Из них практической подготовки, (час)	№ раздела дисциплины
Учебным планом не предусмотрено				
Всего				

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы

Цель курсовой работы:

Примерные темы заданий на курсовую работу приведены в разделе 10 РПД.

4.6. Самостоятельная работа обучающихся

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость

Вид самостоятельной работы	Всего, час	Семестр 6, час
1	2	3
Изучение теоретического материала дисциплины (ТО)	10	10
Курсовое проектирование (КП, КР)	8	8
Подготовка к текущему контролю	2	2

успеваемости (ТКУ)		
Домашнее задание (ДЗ)	4	4
Подготовка к промежуточной аттестации (ПА)	6	6
Всего:	30	30

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 7-11.

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий
Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8.
Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий

Шифр/ URL адрес	Библиографическая ссылка	Количество экземпляров в библиотеке (кроме электронных экземпляров)
https://znanium.com/read?id=380335	Методы изучения культуры : учебник / Н. П. Копцева, Ю. Н. Авдеева, К. А. Дегтяренко [и др.] ; под ред. Н. П. Копцевой. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2020. - 184 с. - Текст : электронный.	
https://znanium.com/read?id=329635	Симбирцева, Н. А. Специфика культурологической интерпретации: от теории к практике : монография / Н.А. Симбирцева. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 233 с. - Текст : электронный.	
http://www.journ.msu.ru/downloads/2020/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%20%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0.%20%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F.pdf	Отечественная теория медиа: основные понятия. Словарь / под ред. Е. Л. Вартаковой. – М.: Фак. журн. МГУ, Изд-во Моск. ун-та, 2019. – 246 с.	
http://www.psu.ru/files/docs/personalnye-stranitsy-prepodavatelej/brazgovskaya/semiotika_uchebnik.pdf	Бразговская, Е. Е. Семиотика. Языки и коды культуры : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Бразговская. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. - 187 с. - Текст : электронный.	
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/psikhologija/berger_artur_videt_znachit_verit. Введение в зрительную	Бергер А. А. Видеть — значит верить. Введение в зрительную	

verit_vvedenie_v_zritelnuju_kommunikaciju_2005/22-1-0-2704	коммуникацию, 2-е издание: Пер. с англ. — М.: Издательский дом “Вильямс”, 2005. — 288 с.	
004 Б 79	Больш, Н. Албука медиа [Текст] / Н. Больш ; пер.: Л. Ионина, А. Черных. - М. : Европа, 2011. - 135 с.	10
http://library.khpg.org/files/docs/1467544332.pdf	Штомпка, П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. Учебник. 2-е изд. М.: Логос, 2010. – XIV + 150 с.	

7. Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины приведен в таблице 9.

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

URL адрес	Наименование
https://www.histoire-image.org	Сайт визуальной истории (на французском и немецком языках)
https://vk.com/club145380618	Центр визуальной антропологии и визуальных медиа
https://znanium.com/	Электронно-библиотечная система Znanium.com
https://urait.ru/	Образовательная платформа «Юрайт»

8. Перечень информационных технологий

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине.

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10.

Таблица 10– Перечень программного обеспечения

№ п/п	Наименование
1.	Microsoft Windows
2.	Microsoft Office

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11.

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем

№ п/п	Наименование
1.	Электронно-библиотечная система Znanium.com
2.	Образовательная платформа «Юрайт»

9. Материально-техническая база

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12.

Таблица 12 – Состав материально-технической базы

№ п/п	Наименование составной части материально-технической базы	Номер аудитории (при необходимости)
1.	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (мультимедийная)	
2.	Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа	
3.	Аудитории общего пользования (для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)	
4.	Учебная аудитория для курсового проектирования	

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

10.1. Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Вид промежуточной аттестации	Перечень оценочных средств
Экзамен	Список вопросов к экзамену; Тесты.
Выполнение курсовой работы	Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы.

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП.

Таблица 14 – Критерии оценки уровня сформированности компетенций

Оценка компетенции 5-балльная шкала	Характеристика сформированных компетенций
«отлично» «зачтено»	– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный материал; – уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; – опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью направления; – умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; – делает выводы и обобщения; – свободно владеет системой специализированных понятий.
«хорошо» «зачтено»	– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и по существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; – не допускает существенных неточностей; – увязывает усвоенные знания с практической деятельностью направления; – аргументирует научные положения; – делает выводы и обобщения; – владеет системой специализированных понятий.

Оценка компетенции	Характеристика сформированных компетенций
5-балльная шкала	
«удовлетворительно» «зачтено»	– обучающийся усвоил только основной программный материал, по существу излагает его, опираясь на знания только основной литературы; – допускает несущественные ошибки и неточности; – испытывает затруднения в практическом применении знаний направления; – слабо аргументирует научные положения; – затрудняется в формулировании выводов и обобщений; – частично владеет системой специализированных понятий.
«неудовлетворительно» «не зачтено»	– обучающийся не усвоил значительной части программного материала; – допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении проблем в конкретном направлении; – испытывает трудности в практическом применении знаний; – не может аргументировать научные положения; – не формулирует выводов и обобщений.

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы.

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15.

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для экзамена	Код индикатора
1.	Визуальная культура: значения термина.	УК-1.3.1
2.	«Визуальные исследования», их объект и методология.	УК-1.3.1
3.	Концепция культурных поворотов и проблема иконического поворота.	УК-1.3.1
4.	Осмысление зрительного восприятия в истории европейской культуры.	УК-1.3.1
5.	Междисциплинарный характер визуальных исследований (У.Д. Митчелл, Дж. Элкинс и др.).	УК-1.В.1
6.	Понятие образа в европейской интеллектуальной традиции.	УК-1.3.1
7.	Типология образов и наследие Бенямина в ХХI в. (Д. Джослит)	УК-1.У.1
8.	Философия образа В. Флюссера.	УК-1.У.1
9.	Оптические медиа и их история (Ф. Киттлер).	УК-1.У.1
10.	Феномен кинематографа и его визуальный язык.	УК-1.В.1
11.	Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости (В. Бенямин).	УК-1.У.1
12.	Иконология А. Варбурга и Ф. Закля.	УК-1.У.1
13.	Уровни смысла и «программа» в анализе произведений искусства (Э. Гомбрих)	УК-1.У.1
14.	Принципы иконологии Э. Панофского.	УК-1.У.1
15.	Образ и его семиология (Р. Барт).	УК-1.У.1
16.	Семиотика визуальной культуры.	
17.	Проблема восприятия в феноменологии.	УК-1.3.1
18.	Общая характеристика феноменологического исследования визуальности.	
19.	Феноменология и искусство (М. Хайдеггер, М. Мерло-Понти, Ж.-Л. Марион).	УК-1.У.1
20.	Образ как сознание (Ж.-П. Сартр)	УК-1.У.1
21.	Медиология фотографии (М. Маклюэн, Ф. Киттлер и др.)	УК-1.У.1
22.	Семиотика и феноменология в изучении фотографического образа (Р. Барт)	УК-1.У.1
23.	Общая характеристика структурного психоанализа.	УК-1.У.1

24.	Структурный психоанализ Ж. Лакана о визуальном опыте.	УК-1.У.1
25.	Образ и проблема современного искусства.	УК-1.3.1
26.	Массовое искусство и его образность.	УК-1.3.1
27.	Философия фотографического образа (В. Флюссер, Р. Барт, С. Зонтаг, Дж. Бёрджер)	УК-1.3.1
28.	Визуальная антропология как новая область междисциплинарного знания.	ОПК-1.В.1
29.	История европейской визуальной культуры: основные этапы и их черты.	УК-1.3.1
30.	Роль визуального в символическом мире культуры.	ОПК-1.3.1

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16.

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета

№ п/п	Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета	Код индикатора
	Учебным планом не предусмотрено	

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы представлены в таблице 17.

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы

№ п/п	Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы
1.	Фотография и визуальная культура модерна.
2.	Проблема фотографического образа в трудах Р. Барта.
3.	Философия фотографии С. Зонтаг
4.	Медиология фотографии В. Флюссера.
5.	Фотография: реальность и симуляция.
6.	Археология визуальной культуры XVIII-XIX вв. (М. Фуко. Дж. Крэри) .
7.	Город как визуальная среда.
8.	Визуальная культура общественных мест.
9.	Концепции современного искусства (А. Данто, Р. Краусс, Б. Гройс)
10.	Образ и идея в истории классического искусства.
11.	Жизнь образа до и после искусства (Х. Бельтинг, Д. Джослит)
12.	Культурные индустрии образов: индустрия кино.
13.	Культурные индустрии образов: музыкальная индустрия.
14.	Культурные индустрии образов: фэшн-индустрия.
15.	Визуальный код рекламных сообщений.
16.	Визуальная культура и образ в истории медиа.
17.	Психоаналитические концепции визуальной культуры.
18.	Бессознательное, образы и идеология (С. Жижек).
19.	Семиотика искусства Я. Мукаржовского.
20.	Феноменология искусства Р. Ингардена.
21.	Визуальная культура интернета (на примере одной из социальных сетей).
22.	Общая характеристика медиа-арта.

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования представлены в таблице 18.

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов

№ п/п	Примерный перечень вопросов для тестов	Код индикатора
-------	--	----------------

1.	Какому периоду истории изобразительности, по мнению Х. Бельтинга, было присуще личностное понимание образа? 1. Архаическому; 2. Классического искусства; 3. Современного искусства.	УК-1.3.1
2.	В чем состоит различие визуального и художественного образа? Выберите подходящие ответы. 1. Визуальный образ в отличие от художественного, не связан с определенным видом искусства; 2. Визуальный образ имеет чувственную природу, художественный – интеллектуальную. 3. Визуальный образ, в отличие от художественного, не подвержен истолкованию или интерпретации.	УК-1.В.1
3.	Дайте определение художественного образа. (Присущая искусству форма воспроизведения, истолкования и освоения жизни путём создания эстетически воздействующих объектов)	УК-1.3.1
4.	С чем, по мнению Д. Джослита, связана индустриализация изобразительного искусства? 1. С появлением циркулирующих образов, не привязанных к определенному месту. 2. С появлением профессиональных художников, работающих за деньги. 3. С появлением массового искусства.	УК-1.У.1
5.	Объектом изучения иконологии является: 1. Иконопись и религиозная живопись; 2. Историчность символических форм живописи; 3. Повторяющиеся в истории живописи образы.	УК-1.3.1
6.	Концепция «ауры», присущей художественному произведению, принадлежит: 1. М. Хайдеггеру; 2. В. Беньямину; 3. Т. Адорно.	УК-1.3.1
7.	В чем, по мнению Р. Барта, состоит уникальность рекламных сообщений для семиотического анализа? 1. В массовом характере рекламы 2. В семиотической простоте рекламных сообщений 3. В развитии рекламной индустрии.	УК-1.У.1
8.	Кто из названных теоретиков объединил в исследовании фотографии семиотический и феноменологический методы? 1. В. Беньямин; 2. Р. Барт; 3. В. Флюссер.	УК-1.В.1
9.	Какое из утверждений соответствует психоаналитическому подходу к проблеме визуального? 1. Человеческое видение выражает схватывающий суть вещей аспект работы сознания. 2. Действительный субъект взгляда бессознателен и анонимен. 3. Взгляд представляет естественное и взаимное отношение между окружающим миром и телом человека.	УК-1.У.1
10.	Что, по мнению Ж. Бодрийяра, означает симулятивность современной визуальной культуры?	УК-1.У.1

	1. Приоритет изобразительных копий над действительно существующим объективным миром. 2. Обесценивание иных, кроме визуальной, форм передачи информации. 3. Создание при помощи образов альтернативной реальности со своими морально-этическими и экономическими законами.	
--	---	--

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы обучения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 – Перечень контрольных работ

№ п/п	Перечень контрольных работ
	Не предусмотрено

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП.

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Визуальная культура» направлена на формирование у студентов представлений об основных возможностях социокультурного исследования визуальных практик (их институтов, аудиторий, технологий, культурных форм). Преподавание «Визуальной культуры» ориентировано на подготовку студентов к участию в реализации проектных форм культурно-досуговой деятельности.

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала.

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, показывает взаимосвязь с другими дисциплинами.

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала:

- получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме;
- получение опыта творческой работы совместно с преподавателем;
- развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и самостоятельного творческого мышления.
- появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы;
- получение знаний о современном уровне развития визуальных практик;
- научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках);
- получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий.

Структура предоставления лекционного материала:

- Раздел 1. Визуальная культура и её проблематизация.

«Иконический поворот» в науках о культуре и обществе. Visual studies и отечественные исследования визуального. Междисциплинарный характер визуальных исследований. История изучения визуальной культуры. Визуальные исследования и эстетика: преодоление классических парадигм. Эстетика и политика. Образ: этимология и семантика термина. Образ и изображение. Визуальное и оптическое. Различия вербальной и визуальной образности. Проблема репрезентации. Концепция искусства в визуальных исследованиях. Образ и культ: образ до эпохи искусства. Конец искусства и диктатура визуального.

- Раздел 2. Методология визуальных исследований.

Рассматриваются основные для визуальных исследований методологические программы. Иконология. Предвестники визуальных исследований в истории искусства. Иконология (А. Варбург, Э. Панофский). Уликовая парадигма в искусствоведении. Деталь и «аура» произведения. «Деталь-образ» и «живописная» деталь. Образ и перспектива в искусстве: естественное восприятие или символические формы.

Семиотика образа. Поэтика и эстетика. Два типа языка (Р. Якобсон). Семиотика образа (Р. Барт, Ц. Тодоров, Ю. Лотман). «Открытое» и «закрытое» в поэтике У. Эко. Зрелище и театр (Р. Барт). «Нулевая степень» и предел визуального опыта.

Феноменология зрительного восприятия. Структура сознания в феноменологии. Сознание, восприятие, мир. Образ, феномен, вещь. Восприятие и тело. Две установки сознания: естественная и феноменологическая. Интенциональность и её объекты. Сознание и воображение в трансцендентальной и феноменологической философии (И. Кант, Э. Гуссерль, Ж.-П. Сартр, М. Мерло-Понти). Априорные формы чувственности. Образ как сознание. Чувственная и ментальная природа образа.

Психоаналитическая оптика. Психоанализ как метод исследования культуры. Психоанализ и феноменология: различия и возможности синтеза. Основные идеи структурного психоанализа Ж. Лакана. Концепция объекта «а». Оптическая модель разума. Оптические метафоры в теории психоанализа.

Медиология и технический образ. Теория медиа и концепция образа (В. Беньямин, М. Маклюэн, Ж. Бодрийяр, П. Вирильо и др.). Медиология искусства (Р. Краусс, Д. Джослит). Определение и история оптических медиа (П. Вирильо, Ф. Киттлер). Визуальная культура и оптические медиа. Дигитализация искусства и концепция «новых медиа» (П. Вайбель, Л. Манович).

- Раздел 3. Визуальный код современности. Посвящен актуальным явлениям визуальной культуры.

Социология массовой культуры. Социологические исследования визуального. Массовая визуальная культура. Культурные индустрии образов: индустрия литературы, индустрия кино, музыкальная индустрия, фэшн-индустрия. Культурные индустрии и образ как товар. Комикс в искусстве (Р. Лихтенштейн, Т. Мураками). Город как визуальная среда. Культура городов. Концепция «сетевого города» (С. Маккуайр, Л. Манович).

Визуальная культура постмодерна. Визуальная доминанта современной культуры. Модерн, постмодерн, метамодерн. Политическая экономия визуального знака (Ж. Бодрийяр). Культурная логика позднего капитализма (Ф. Джеймисон).

Лекционный материал по дисциплине сопровождается мультимедийными презентациями.

В середине и в конце семестра в рамках текущего контроля успеваемости обучающихся (см. п. 11.4), а также в целях анализа понимания текста лекций и формирования навыков конспектирования преподавателем проводится проверка конспектов лекций.

1.1. Методические указания для обучающихся по прохождению практических занятий

Практические занятия по курсу «Визуальная культура» проходят в форме семинаров. Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) вузовского обучения и воспитания. Семинар предназначается для углубленного изучения проблематики курса и овладения ее методологией. При изучении визуальной культуры семинар является не просто видом практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса.

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме, формирование умения работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением поставленной проблемы, поиск верного ответа строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности.

Требования к проведению семинаров

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции студенту необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными публикациями по теме семинара. Во время семинара после выступления студента по заранее проработанному вопросу по теме семинара начинается дискуссия. Во время дискуссии преподаватель и группа задают выступающему вопросы по теме выступления. Рейтинговая оценка выступающего зависит от степени проработки литературы и источников по теме выступления, самостоятельности изложения проблемы, культуры речи, способности выделять главное, отвечать на поставленные вопросы.

Студенты, показавшие высокий уровень владения материалом по дисциплине, выступают с докладом на культурологической секции ежегодной (апрельской) студенческой конференции ГУАП.

1.2. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового проектирования/выполнения курсовой работы.

Цель курсовой работы – систематизировать и дополнить знания теоретического и практического аспектов образовательного курса «Визуальная культура». Уметь использовать их в своей учебной, научно-исследовательской и профессиональной (проектной) деятельности; владеть методами интерпретации и исследования типов, форм, текстов визуальной культуры.

Задачи курсовой работы:

- развить навыки самостоятельной исследовательской работы студента;
- в ходе подготовки и написания работы студент должен овладеть методиками анализа первоисточников, учебной, научной литературы;
- заложить умение правильно формулировать теоретические положения, аргументировать собственные выводы основе сопоставления различных точек зрения;
- научить правилам цитирования, оформления сносок и списка использованных источников и литературы;
- подготовить студента к написанию выпускной квалификационной (дипломной) работы;
- закрепить знание теоретических основ культурологии и проектного подхода, принципов и правил практической реализации проекта в конкретной социокультурной среде (ОПК-1.3.1);

- обучить владению навыками прикладных исследований; навыками практической реализации проектных разработок (ОПК-1.В.1).

Процесс выполнения курсовой работы предполагает следующие этапы:

- 1) выбор темы курсовой работы из списка, представленного научным руководителем (*таблица 17*);
- 2) сбор научной информации по теме исследования и её предварительный анализ;
- 3) составление предварительного плана курсовой работы и его уточнение научным руководителем;
- 4) окончательный подбор учебной и монографической литературы, статей, опубликованных в периодической печати, первоисточников (историко-литературных очерков, мемуаров, эссе, записок, дневников и др.) и художественных текстов;
- 5) анализ собранного материала, формулирование основных теоретических положений на основе проведенного исследования и их изложение в соответствии с планом курсовой работы;
- 6) письменное оформление текста курсовой работы и представление её научному руководителю для рецензирования;
- 7) доработка текста курсовой работы в соответствии с замечаниями и пожеланиями, отраженными в рецензии научного руководителя недостатков;
- 8) чистовое оформление текста курсовой работы;
- 9) защита курсовой работы.

Литература, рекомендованная к написанию курсовых работ:

1. *Барт Р.* Риторика образа // Нулевая степень письма. – М.: Академический Проект, 2008. – С. 252-274.
2. *Барт Р.* Camera Lucida. Комментарий к фотографии. – М.: Ад Маргинем пресс. 2011. – 272 с.
3. *Бахманн-Медик Д.* Культурные повороты. Новые ориентиры в науках о культуре. – М.: НЛЮ, 2017. – 504 с.
4. *Бельтинг Х.* Введение // *Он же.* Образ и культ. История образа до эпохи искусства. – М.: «Прогресс-Традиция», 2002. – С. 13-31.
5. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости // Учение о подоби. Медиа-эстетические произведения. – М.: РГГУ, 2012. – С. 190-234.
6. *Вульф К.* Образ и воображение // *Он же.* Антропология: История, культура, философия. – СПб.: Изд-во С.-Петербур. Ун-та, 2007. – С. 194-214.
7. *Гомбрих Э.* Цели и границы иконологии // *Он же.* Символические образы. Очерки по искусству Возрождения. – СПб.: Алетейя, 2017. – С. 23-58.
8. *Джослит Д.* Популяционный взрыв образов // После искусства. – М., 2017. – С. 18-41.
9. *Киттлер Ф.* Оптические медиа // Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. – М., 2009.- С. 128-265.
10. *Краус Р.* Фотографическое. Опыт теории расхождений. – М.: «Ад Маргинем», 2014.- 304 с.
11. *Крэри Дж.* Техники наблюдателя. Видение и современность в XIX в. – М.: V-A-C press, 2014. – 256 с.
12. *Лакан Ж.* Стадия зеркала и ее роль в формировании функции Я в том виде, в каком она предстает нам в психоаналитическом опыте // Лакан Ж. Семинары. Кн.2. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. – М.: «Логос», 2009. – С. 508-516.

13. Лакан Ж. Топика воображаемого // Лакан Ж. Семинары. Кн.1. Работы Фрейда по технике психоанализа. – М.: «Логос», 2009. – С.99-121.
14. Лакан Ж. О взгляде в качестве объекта *a* // Лакан Ж. Семинары. Кн.11. Четыре основные понятия психоанализа. – М.: «Гнозис»/«Логос», 2004. – С. 75- 130.
15. Маклюэн М. Понимание медиа. – М., 2007. – 464 с.
16. Мерло-Понти М. Око и дух. (разделы II, III) – М.: Искусство, 1992. – С. 13-39.
17. Митчелл У.Дж.Т. Визуальных медиа не существует // Медиа: между магией и технологией. – М., Екатеринбург: «Кабинетный ученый», 2014. – С. 128-143.
18. Митчелл У.Дж.Т. Идея образа // Иконология: образ, текст, идеология. – М., Ектб.: Кабинетный ученый, 2017. – С. 21-64.
19. Митчелл У.Дж.Т. Естественное и условное. Иллюзии Гомбриха // Иконология: образ, текст, идеология. – М., Ектб.: Кабинетный ученый, 2017. – С. 94-115.
20. Митчелл У. Дж. Что такое визуальная культура // Мир образов. Образы мира. Антология исследований визуальной культуры. – СПб.: Новое издательство, 2018. – С. 504-514.
21. Панофский Э. Введение // Он же. Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения. – СПб.: «Азбука-классика», 2009. – С. 27-65.
22. Панофски Э. Иконография и иконология // Эстетика и теория искусства XX в. Хрестоматия. – М.: Прогресс-Традиция, 2007. – С. 641-655.
23. Сартр Ж.-П. Взгляд // Бытие и ничто. – М.: «Республика», 2000.- С. 276-323
24. Сартр Ж.-П. Семья образа // Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. – СПб.: Наука, 2002. – С. 72 – 126.
25. Сонтаг С. В платоновской пещере // О Фотографии. – М.: «Ад Маргинем», 2013. – С. 11-40.
26. Сонтаг С. Героизм видения // О Фотографии. – М.: «Ад Маргинем», 2013. – С. 114-150.
27. Сонтаг С. Мир изображений // О Фотографии. – М.: «Ад Маргинем», 2013. – С. 199-234.
28. Флюссер В. За философию фотографии. – СПб.: Изд-во. С-Петербур. ун-та, 2008. – С. 6-21.
29. Фуко М. Придворные дамы // Он же. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-сэд, 1994. – С. 41-53.
30. Фуко М. Паноптизм // Он же. Надзирать и наказывать. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – С. 238-309.
31. Фуко М. Представлять // Он же. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-сэд, 1994. – С. 81-110.
32. Фуко М. Человек и его двойники // Он же. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. – СПб.: А-сэд, 1994. – С. 325-363.
33. Хайдеггер М. Время картины мира // Время и бытие. – М.: Республика, 1993. – С. 41-63.
34. Хайдеггер М. Исток художественного творения // Работы и размышления разных лет. – М.: «Гнозис», 1993. – С. 47-120.
35. Эко У. Дискретное видение. Семиология визуальных сообщений // Отсутствующая структура. – СПб.: «Симпозиум», 2004. – С. 149-254.
36. Эко У. Открытое произведение в изобразительном искусстве // Открытое произведение. Форма и неопределенность в современной поэтике. – СПб.: «Академический проект», 2004. – С. 171 – 207.
37. Элкинс Дж. Девять типов междисциплинарности для визуальных исследований // Логос, №1 , 2012. – С. 250-259.

Структура пояснительной записки курсового проекта/ работы

Образцы оформления пояснительных записок к курсовым работам размещены на сайте вуза (http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml).

Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта/ работы

Образцы оформления пояснительных записок к курсовым работам размещены на сайте вуза (http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml).

1.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы

В процессе выполнения самостоятельной работы по тематике курса «Визуальная культура» у студентов формируются навыки самоподготовки, которые позволяют им развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивают высокий уровень успеваемости, способствуют дальнейшему повышению уровня профессионализма. Порядок и трудоемкость освоения тем курса студентами в рамках самостоятельной работы обозначены в таблице 3 данной РПД. Виды самостоятельной работы студентов и их трудоёмкость обозначены в таблице 7 данной РПД.

Домашнее задание в рамках самостоятельной работы предполагает подготовку отчетов по темам, соответствующим тематике лекционных и практических занятий (см. таблицу 4 и 5), и выполняется студентами в личных кабинетах в АИС ГУАП (<https://pro.guap.ru/>).

В качестве самостоятельной учебно-исследовательской работы студенты, показавшие высокий уровень владения материалом по дисциплине, выступают с докладом на культурологической секции ежегодной (апрельской) студенческой конференции ГУАП. Тема и проблематика доклада апробируется в выступлениях на семинарских (практических) занятиях. Лучшие доклады студентов публикуются в виде статей в научном сборнике конференции.

1.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля успеваемости.

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения дисциплины.

Основными задачами текущего контроля успеваемости является повышение качества знаний студентов, развитие навыков самостоятельной работы. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины. Текущий контроль по дисциплине «Визуальная культура» проводится в течение семестра по итогам академической активности студентов на лекционных и практических занятиях, участия в семинарских (практических) занятиях, подготовки к докладам. Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется посредством реализации балльной системы проверки успеваемости (аттестации) студентов в середине и в конце семестра. В рамках текущего контроля проводится тестирование (вопросы к тестам в таблице 18). Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при проведении промежуточной аттестации.

1.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценку промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине.

Промежуточная аттестация знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения визуальной культуры, осуществляется в форме экзамена, который проводится в устной форме. Экзамен проводится в период экзаменационной сессии и завершается

аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Вопросы к экзамену представлены в таблице 15.

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с требованиями Положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов и аспирантов ГУАП, обучающихся по программам высшего образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы студентов в ГУАП».

Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины

Дата внесения изменений и дополнений. Подпись внесшего изменения	Содержание изменений и дополнений	Дата и № протокола заседания кафедры	Подпись зав. кафедрой