

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Философский факультет

УТВЕРЖДАЮ
Декан факультета
Орлов М.О.

"1" сентября 2021 г.

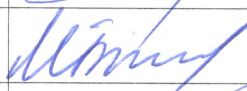
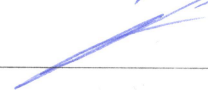
Рабочая программа дисциплины
ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Направление подготовки бакалавриата
51.03.01 Культурология

Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр

Форма обучения
Очная

Саратов, 2021

Статус	ФИО	Подпись	Дата
Преподаватель-разработчик	Шиндина О.В		1.09.21
Председатель НМК	Богатов М.А.		1.09.21
Заведующий кафедрой	Листвина Е.В.		1.09.21
Специалист Учебного управления	Юшинова И.В.		

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Визуальная культура в эпоху цифровизации» является формирование профессиональной компетентности бакалавра на основе овладения знаниями и умениями для успешного осуществления профессиональной деятельности в культурологической сфере. Цель освоения дисциплины «Визуальная культура» – познакомить студентов с основными подходами к интерпретации визуальной среды, представить в системном виде и классифицировать сферы визуального опыта, показать их взаимную и многостороннюю связь, продемонстрировать на конкретных примерах степень вовлеченности современного индивида в сложно организованную визуальную среду. Междисциплинарный характер курса позволяет познакомиться с исследованиями социальных, культурных и когнитивных функций различных визуальных сред и техник визуализации: от традиционных видов искусств до опτικο-экранных и виртуальных пространств.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры

Дисциплина «Визуальная культура в эпоху цифровизации» (Б1.О.26) относится к дисциплинам обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана ООП. Изучение данной дисциплины запланировано в 8 семестре.

Курс находится в тесной связи с дисциплинами «Социальная и культурная антропология», «История искусств», «Философия», «История науки», «История культуры повседневности», «Музеи мира», «Культура постмодерна», «История гуманитарных наук», «Эстетика», «Теория культуры», «Межкультурные коммуникации», производственной и учебной практиками. В программе курса реализуются междисциплинарные связи с различными науками: философией, историей, эстетикой, искусствоведением, историей, антропологией и др. В результате освоения курса обучающийся должен знать основные теоретические подходы, применяемые при анализе визуальных сред; уметь аргументировать выбор методов анализа и интерпретации; уметь анализировать визуальные культурные объекты и визуальные практики с использованием инструментария современных исследований культуры; иметь представление о значимости визуальной культуры для решения прикладных задач всего комплекса гуманитарных наук, отработать навыки поиска, систематического исследования и презентации его результатов.

3. Результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора (индикаторов) достижения компетенции	Результаты обучения
УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	1.1 Б.УК-5. Находит и использует необходимую для саморазвития взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп. 2.1 Б.УК-5. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных	Знать закономерности построения и особенности межкультурной коммуникации; значение и роль стереотипов и культурных норм в межкультурной коммуникации; основные теории межкультурной коммуникации. Уметь применять в профессиональной деятельности знания в

<p>ОПК-3 Способен соблюдать требования профессиональных стандартов и нормы профессиональной этики</p>	<p>групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России (включая основные события, основных исторических деятелей) в контексте мировой истории и ряда культурных традиций мира (в зависимости от среды и задач образования), включая мировые религии, философские и этические учения. 3.1 Б.УК-5. Умеет недискриминационно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции. И.ОПК-3.1.Имеет представление о требованиях профессиональных стандартов и профессиональной этики И.ОПК-3.2. Взаимодействует с другими участниками профессиональной деятельности при решении производственных задач на основе норм профессиональных стандартов и профессиональной этики И.ОПК-3.3.В профессиональной деятельности руководствуется требованиями профессиональных стандартов и профессиональной этики, транслирует эти требования и представления об их ценности в профессиональное</p>	<p>области межкультурной коммуникации. Владеть навыками преодоления проблем в процессе межкультурной коммуникации; навыками обеспечения эффективной межкультурной коммуникации. Знать требования профессиональных стандартов и профессиональной этики Уметь взаимодействовать с другими участниками профессиональной деятельности при решении производственных задач на основе норм профессиональных стандартов и профессиональной этики Владеть требованиями профессиональных стандартов и профессиональной этики, транслирует эти требования и представления об их ценности в профессиональное сообщество</p>
--	--	--

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 108 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Формы промежуточной аттестации (по семестрам)	
				лекции	Практические занятия			КСР
					Общая трудоемкость	Из них – практическая подготовка		
1	Тема 1. Понятие визуального и его исследования	8	1-3	6	3		9	Контрольный опрос.
2	Тема 2. Визуальные формы в сфере культуры. Визуальные практики индустриальной эпохи.	8	4-6	6	3		9	Контрольный опрос.
3	Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры	8	7-9	6	3		9	Контрольный опрос.
4	Тема 4. Визуальная реальность как культурный конструкт	8	10-12	6	3		9	Контрольный опрос.
5	Тема 5. Медиаатизация	8	13-15	6	3		9	Контрольный опрос.

	как фактор развития современной визуальной культуры. Визуальные практики постиндустриальной эпохи.							
6	Тема 6. Визуальная культура как значимый фактор маркетинговых коммуникаций. Визуальные практики постиндустриальной эпохи.	8	16-18	6	3		9	Контрольный опрос.
	Промежуточная аттестация	8	19					Экзамен
	Итого 108			36	18		54	

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие визуального и его исследования

Проблематика визуальности как ключевого фактора современной культуры. Визуальное как особый культурный феномен, как исследовательский подход и манипуляционное средство. Зарубежные и российские методологии исследования визуальной культуры. Междисциплинарный характер визуальных исследований. Проблема визуального в контексте критической теории современного (индустриального) общества. Концепции Теодора Адорно, Макса Хоркхаймера, Вальтера Бенямина. Проблематика визуального в работах Р. Арнхейма и М. Фуко. Теории визуальности (Т.Митчелл, Дж.Элкинс, Н.Мирзоефф). Теории визуального образа: основные подходы. Формы визуального контента (классификация М.Ирвина).

Социокультурные и когнитивные функции различных визуальных сред и техник визуализации. Зрительный ряд и зрительная информация; их значение для восприятия внешнего мира. Формы представления визуальной информации человеком. Предыстории визуальной культуры: предпосылки формирования визуального подхода. Ранние визуальные медиа (от живописных до оптических). История появления оптических средств. Классификация оптических приборов, фиксирующих действительность и их историческая эволюция: лупа, камера-обскура, латерна магика очки, бинокль, телескоп, микроскоп. Искусство иллюзий. Оптические эффекты в прозрачной живописи, панораме и диораме. Новые городские зрелища XIX в. История становления оптикоэкранных средств. Классификация экранных средств.

Тема 2. Визуальные формы в сфере культуры. Визуальные практики индустриальной эпохи.

Многозначность визуального образа, социокультурные интерпретации зрительного образа. Изображение как семиотическая система, виды знаков и кодов прочтения.

Стратегии прочтения текста с учетом контекста и интертекстуальных стратегий. Разграничение визуального объекта и визуального субъекта.

Визуальная культура в повседневной жизни, науке и образовании. Возникновение и эволюция фотографии в социокультурном контексте индустриального капитализма. В сторону тотальной симуляции: идея и практика движущегося изображения. Культурные феномены визуальности: кино, дизайн, телевидение, фотография, концептуальное искусство, «public art», реклама и т.д.

Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры

Визуальный образ и текст. Взаимосвязь визуального и текстуального в современной культуре. Коммуникативные концепции культуры и проблема визуального. Визуальное как первичный механизм трансляции традиции и социальных норм. Визуальная культура и проблема идеологии. Визуальное конструирование реальности. Социальная и виртуальная реальность. Концептуальные модели М.Маклюэна, П.Вирилио, Ж.Бодрийяра. Особенности функционирования современной визуальной культуры в условиях общества потребления.

Тема 4. Визуальная реальность как культурный конструкт

Массовое тиражирование и новые социальные функции визуального. Философия фотографии в исследованиях Р.Барта (“студиум” и “пунктум”), В.Беньямина (“аура”), З. Крокауэра (“ложь”), (“имманентный реализм”). Фотографическое конструирование реальности и специфика ее репрезентации. Серийность как принцип современной визуализации. Специфика создания и восприятия движущихся изображений. Монтажный принцип. Кино и его аудитория. Классификация кинофильмов: историческое кино, игровое кино, документальное кино, авторское кино. Роль кино в презентации историкокультурных и социокультурных ситуаций. Анимация. Синестезия. Специфика формирования клипового мышления. Визуальная антропология и ее эвристический потенциал. Современные технологии визуальности. Содержание категорий экранной культуры: экран, экранность, экранная культура. Экранная культура и электронные СМИ. Соотношение понятий экранная культура и мультимедийная культура. Структура визуальных практик в современной культуре. Музейные коммуникации и мультимедийные средства как значимый сегмент современных визуальных культурных форм.

Тема 5. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры. Визуальные практики постиндустриальной эпохи.

Визуальный поворот и медиатизация. Визуальные практики медиа. Медиакультура и экранные искусства. Формирование каналов коммуникации средствами медиа. Пассивная и активная коммуникация медиа. Роль медиа в формировании социальных связей визуальных образов. Операционные возможности медиа в визуализации. Профанная культура и массовое воспроизводство зримых образов. Роль телеиндустрии в конструировании повседневности. Культура повседневности в контексте повсеместной медиатизации. Телевидение как неотъемлемая часть повседневной культуры. Визуальные технологии в цифровую эпоху. Видеоигры и конструируемая ими новая антропология. Виды актуальной визуальности в современную эпоху: визуальные способы самопрезентации, особое место, отводимое селфи.

Тема 6. Визуальная культура как значимый фактор маркетинговых коммуникаций. Визуальные практики постиндустриальной эпохи.

Новые визуальные технологии. Манипулятивные возможности визуальных технологий. Телесные практики современной рекламы (фрагментация и асимметрия). Культура визуального восприятия. Распознавание визуальных кодов, навигация, опыт

визуальных коммуникаций в рекламе и PR. Активация эмоционально-ценностных отношений личности при восприятии визуальных образов в маркетинговых коммуникациях. Маркетинговая прагматика маркетинговых коммуникаций в технологическом использовании дистантной и тактильной визуальной культуры. Современные визуальные презентации художественной культуры. Тотальный характер современного дизайна, роль визуальных технологий в продвижение товара.

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

В учебном процессе, с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, используются различные виды учебной работы (лекции, семинары и самостоятельная работа) и сочетаются активные и интерактивные формы проведения занятий (подготовка к семинарским занятиям, работа с интернет-ресурсами), предполагается участие в научно-практических конференциях и круглых столах по проблематике изучаемого курса.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 40% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов не могут составлять более 40% аудиторных занятий.

Вводная лекция дает первое целостное представление об учебном предмете и ориентирует студента в системе работы по данному курсу. Лектор знакомит студентов с назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки специалиста. Дается краткий обзор курса, вехи развития науки и практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные направления исследований. На этой лекции высказываются методические и организационные особенности работы в рамках курса, а также дается анализ учебно-методической литературы, рекомендуемой студентами, уточняются сроки и формы отчетности.

Лекция-информация. Ориентирована на изложение и объяснение студентам научной информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый традиционный тип лекций в практике высшей школы.

Обзорная лекция — это систематизация научных знаний на высоком уровне, допускающая большое число ассоциативных связей в процессе осмысления информации, излагаемой при раскрытии внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых теоретических положений составляет научно-понятийная и концептуальная основа всего курса или крупных его разделов.

Проблемная лекция. На этой лекции новое знание вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

Лекция-визуализация представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (**видео-лекция**). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов (натуральных объектов — людей в их действиях и поступках, в общении и в разговоре; минералов, реактивов, деталей машин; картин, рисунков, фотографий, слайдов; символических, в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей).

Семинарские занятия служат для дальнейшего уяснения и углубления сведений, полученных на лекциях, а так же для приобретения навыков применения теоретических знаний в практике.

Особенности проведения занятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

1. Лица с ограниченными возможностями здоровья и студенты с инвалидностью осуществляют подготовку к занятиям самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных особенностей и состояния здоровья таких поступающих.
2. Допустимо присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.
3. Обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами.
4. Дополнительно при проведении занятий обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
  - в) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение заданий, по желанию обучающихся может проводиться в письменной форме.
  - г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата особых условий проведения занятий не предусмотрено.

Программа предусматривает формы инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. При освоении данной образовательных программы с использованием дистанционных образовательных технологий на период получения образования предоставляются учебные материалы, особое внимание уделяется самостоятельной работе студента: предлагаются специальные домашние задания. Коммуникация с учащимися осуществляется посредством сети Интернет.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Видами самостоятельной работы для данного курса являются: изучение конспектов; изучение источников, научной, учебно-методической литературы по изучаемой проблематике; подготовка к контрольному опросу; знакомство с медиаресурсами и электронными ресурсами по специальной и общекультурной, искусствоведческой и музееведческой направленности.

3 семестр

Вопросы для семинарских занятий:

Тема 1. Понятие визуального и его исследования

1. Концепция визуального поворота Т. Дж. Митчела.
2. Визуальные исследования и проблемы массовой культуры.
3. Визуальные исследования Бирмингемской школы.
4. Культурные феномены визуальности: фотография, кино, телевидение, дизайн, реклама.
5. Культурные феномены визуальности: концептуальное искусство в цифровую эпоху.
6. Визуальная культура и проблема идеологии.

Тема 2. Визуальные формы в сфере культуры. Визуальные практики индустриальной эпохи.

1. Визуальные символы советского общества.

2. Художественный авангард и конструирование антропологической модели советского человека.
3. Архитектура Большого стиля как властный дискурс.
4. Анализ и интерпретация визуальных образов современных СМИ России.
5. Сериал как ведущая форма современной визуальной культуры.

Тема 3. Визуальная коммуникация как область культуры

1. Визуальные образы и конструирование социокультурной памяти.
2. Образ и текст в современной культуре во взаимосвязи визуального и текстуального.
3. Визуализация и конструирование культурных пространств, различные современные визуальные среды: урбанистические и художественные пространства, виртуальная среда.
4. Визуальные утопии в художественной культуре России первой трети XX века.

Тема 4. Визуальная реальность как культурный конструкт

1. Телевидение, специфика социальных функций и визуальных технологий.
2. Визуальная антропология: история понятия и специфика формирования дисциплины.
3. Основные направления и представители визуальной антропологии.

Тема 5. Медиатизация как фактор развития современной визуальной культуры. Визуальные практики постиндустриальной эпохи.

1. Виды экранных медиа.
2. Визуальная риторика телевидения.
3. Интернет-контент и эмоциональное насыщение визуальных образов.
4. Роль гаджетов в приватно-телесном пространстве человека.

Тема 6. Визуальная культура как значимый фактор маркетинговых коммуникаций. Визуальные практики постиндустриальной эпохи.

1. Идеология зрелища.
2. Зрительные коммуникации в PR.
3. Визуальные образы современности как способ решения коммуникативных проблем.
4. Супермаркет как медиасистема.

Вопросы к экзамену

1. Дефиниции визуальности
2. Визуальность и виртуальность
3. Формирование визуального образа в рекламе
4. Формирование визуального образа в связях с общественностью
5. Интернет ресурсы визуализации реальности
6. Исторические этапы развития визуальности
7. Типология и видовое разнообразие визуальных объектов
8. Психология зрительного восприятия
9. Визуальные инновации
10. Панорама и точки зрения в визуализации реальности
11. Визуальная культура и социокультурные практики
12. Креатив в визуальной культуре
13. Визуальный проект и реальность
14. Факторы восприятия визуальных образов
15. Проблема воспроизводимости визуальных образов

16. Медиатизация и визуальность
17. Визуальное насилие как проблема XXI века
18. Понятие окуляцентризма
19. Трансформация зрительского восприятия на рубеже XX-XXI вв.
20. Визуальная культура и технологические инновации.

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС

Таблица 1.1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Семестр	Лекции	Лабораторные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа	Автоматизированное тестирование	Другие виды учебной деятельности	Промежуточная аттестация	Итого
3	36	0	18	16	0	0	30	100

Программа оценивания учебной деятельности студента

8 семестр

Лекции

Оцениваются посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 36 баллов.

Лабораторные занятия

Не предусмотрены.

Практические занятия

Оцениваются самостоятельность при выполнении работы, активность работы в аудитории, правильность выполнения заданий, уровень подготовки к занятиям и т.д. Контроль выполнения практических заданий в течение одного семестра - от 0 до 18 баллов.

Самостоятельная работа

Оцениваются качество и количество выполненных домашних работ, грамотность в оформлении, правильность выполнения. Подготовка к вопросам (от 0 до 16 баллов).

Автоматизированное тестирование

Не предусмотрены.

Другие виды учебной деятельности

Не предусмотрено.

Промежуточная аттестация – экзамен – от 0 до 30 баллов

При определении разброса баллов при аттестации преподаватель может воспользоваться следующим примером ранжирования:

21-30 баллов – ответ на «отлично»

11-20 баллов – ответ на «хорошо»

6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно»

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за 6 семестр по дисциплине «Визуальная культура в эпоху цифровизации» составляет **100** баллов.

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности студента за **8** семестр по дисциплине «Визуальная культура в эпоху цифровизации» составляет **100** баллов.

Таблица 2.2 Таблица пересчёта полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Визуальная культура в эпоху цифровизации» в оценку (экзамен):

81-100 баллов	«Отлично»
61-80 баллов	«Хорошо»
41-60 баллов	«Удовлетворительно»
Менее 41 баллов	«Неудовлетворительно»

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Литература:

1. Жижина М.В. Медиакультура. Культурно-психологические аспекты. М.: Вуз. кн., 2009. – 186 с.
2. Кириллова Н.Б. Медиасреда российской модернизации. М.: Акад. Проект, 2005. – 398 с.
3. Визуальная антропология: городские карты памяти / Под ред. П. Романова, Е. Ярославской-Смирновой. М.: Вариант, ЦСПГИ, 2009.

Лицензионное программное обеспечение:

1. Microsoft Word 2010
  2. Microsoft Excel 2010
  3. Microsoft PowerPoint
- <http://www.eb.com/>
<http://dic.academic.ru>
<http://library.sgu.ru/index.php?page=resursi&p=rubase>

Интернет-ресурсы:

Локальные нормативные документы СГУ по образовательной деятельности
<https://www.sgu.ru/structure/edudep/lokalnye-normativnye-dokumenty-po-obrazovatelnoy>
 Образовательные программы СГУ
<https://www.sgu.ru/education/courses>
 электронные ресурсы ЗНБ СГУ: электронно-библиотечные системы 2014, электронная библиотека учебно-методической литературы:
<http://www.seu.ru/library>
<http://e.lanbook.com>
<http://biblio-online.ru>
<http://ibooks.ru>
<http://rucont.ru>
<http://znanium.com>
<http://bibliorossika.ru>

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Занятия по данной дисциплине проходят в лекционных аудиториях, оснащенных средствами мультимедийной презентации (проектор, интерактивная доска). Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к электронной библиотечной системе.

Аудиторные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие

тематические иллюстрации, соответствующие программе дисциплины.

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучаться студентам с ограниченными возможностями здоровья.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.01 – Культурология, бакалавр.

Автор Шиндина Ольга Викторовна, доцент, канд. филол. н.

Программа одобрена на заседании кафедры философии культуры и культурологии от 01.09.2021 года, протокол № 1.