

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

СПЕЦИФИКА ВИЗУАЛЬНЫХ МЕДИЙНЫХ ИСКУССТВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Визуальные медийные искусства
Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Специфика визуальных медийных искусств
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
Преподаватель кафедры кино и современного искусства
Э.В. Жагун-Линник

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 10 от 21.06.2019 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - историко-теоретический анализ и рекомендации методологических подходов к интерпретации визуальности изобразительного искусства и архитектуры.

Задачи дисциплины:

- охарактеризовать специфику визуального языка и основные понятия и термины истории искусств;
- описать и применить основные методики подходов к описанию и анализу изобразительного искусства;
- изучить связи между формой и образом в произведении искусства;
- рассмотреть особенности техник различных видов живописи и графики;
- понять исторические закономерности развития художественной формы;
- рассмотреть каноны, связанные с разными историческими периодами.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: принципы междисциплинарных исследований Уметь: логично представлять освоенное знание Владеть: инструментарием междисциплинарного синтеза
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	Знать: принципы междисциплинарных исследований Уметь: логично представлять освоенное знание Владеть: инструментарием междисциплинарного синтеза
ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	Знать: основные направления интерпретации визуальности в современной теории и истории искусства Уметь: анализировать исторические и междисциплинарные особенности представлений о свете, цвете, пропорции, композиции, давать критические комментарии Владеть: методами интерпретации и

		контекстуальным анализом понятийного аппарата изобразительных искусств и архитектуры, используемого в различных теоретических школах и историографических направлениях
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	Знать: основные направления интерпретации визуальности в современной теории и истории искусства Уметь: проводить компаративистский анализ истории различных явлений искусства Владеть: методами интерпретации и контекстуальным анализом понятийного аппарата изобразительных искусств и архитектуры, используемого в различных теоретических школах и историографических направлениях
ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов	Знать: современное состояние методологии науки Уметь: критически сравнивать новые научные подходы Владеть: новейшими алгоритмами междисциплинарных исследований истории искусства
	ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий	Знать: современное состояние методологии науки Уметь: критически сравнивать новые научные подходы Владеть: новейшими алгоритмами междисциплинарных исследований истории искусства

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Специфика визуальных медийных искусств» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусства, История современного искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: Теории современного искусства, История перформанса.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 з.е., 396 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 88 ч., самостоятельная работа обучающихся 308 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятель- ная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	Тема I. Объект визуальных исследований и поле визуальной культуры	1	6	6				42	Беседа, обсуждение докладов
2.	Тема II. Кризис и ограничения истории искусства в области исследований образа	1	6	6				42	Беседа, обсуждение докладов, контрольная работа
	Зачёт	1							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		12	12				84	
3.	Тема III. Визуальный эссенциализм и его преодоление в искусстве	2	8	8				56	Беседа, обсуждение докладов
4.	Тема IV. Антропология образа и соотношение визуальной антропологии с современным искусством	2	8	8				56	Беседа, обсуждение докладов, контрольная работа
	Зачёт	2							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		16	16				112	
5.	Тема V. Фотографическое и постконцептуализм в визуальном искусстве	3	4	4				28	Беседа, обсуждение докладов
6.	Тема VI. Архив и чувственность. Жорж Диди-Юберман	3	4	4				28	Беседа, обсуждение докладов,

									контрольная работа
	Зачёт	3							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		8	8				56	
7.	Тема VII. Данные и поэтика данных. Лев Манович.	4	4	4				18	Беседа, обсуждение докладов
8.	Тема VIII. Современное искусство, визуализация и биомедиа: Юджин Такер	4		2				18	Беседа, обсуждение докладов
9.	Тема IX. Теория травмы и истории в визуальной культуре	4	4	2				20	Беседа, обсуждение докладов, контрольная работа
	Зачёт с оценкой	4							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		8	8				56	
	итого по дисциплине:		44	44				308	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Объект визуальных исследований и поле визуальной культуры	<p>Тема I. Объект визуальных исследований и поле визуальной культуры</p> <p>Визуальная культура (англ. Visual culture) — это академическое поле исследования, которое обычно включает в себя некоторые комбинации культурологии, истории искусства, критической теории, философии, антропологии, и фокусируется на зрительных образах. Нужно отметить, что сама по себе визуальная культура постепенно становится доминирующей формой культуры как таковой.</p> <p>В среде теоретиков, работающих в самых разных сферах современной культуры, визуальные исследования часто пересекаются с киноведением, психоанализом, гендерными исследованиями и др. Они также могут включать в себя исследования видео игр, комиксов, рекламу, интернет и любую другую среду, которая содержит в себе визуальную составляющую. Гибкость и многогранность поля исследования начинается с ряда объектов, которые включают в себя термин «визуальной культуры», визуальное содержание которых само по</p>

		<p>себе стремится насытить зрителя, а также «визуальными технологиями», которые служат для того, чтобы увеличить потенциальные зрительные возможности. Визуальная культура, как некая повседневная среда жизни современного человека характеризуется Николасом Мирзоеффым следующим образом:</p> <p>Глобализацией</p> <p>Высокой скоростью производства и потребления визуальных продуктов</p> <p>Экранностью</p> <p>Доминированием визуальных медиа во всех сферах повседневной жизни</p> <p>Ослабеванием критического мышления</p> <p>Современная культура в настоящий момент преимущественно описывается как визуальная. Визуальная культура, известная также как визуальные исследования, являются новым полем для изучения культурного конструирования визуального в искусстве, медиа и повседневной жизни. История искусств 20-го века показала, что искусство тесно связано с идеологией, социальными мифами и экономикой, а вовсе не является некой «автономной сферой художественного творчества». Таким образом, понадобилось выработать новый механизм анализа «классического искусства», а также появления новых видов визуального. Так появилась наука, известная нам как Визуальные исследования. Это область исследований, где в фокусе находятся те процессы, с помощью которых создается значение в культурном контексте. Междисциплинарной наукой визуальные исследования стали в конце 1980-х, когда классические дисциплины, такие как: история искусств, теория кино, антропология и др, столкнулись с постструктурализмом и культурными исследованиями.</p>
2.	Раздел 2. Кризис и ограничения истории искусства в области исследований образа	<p>Тема II. Кризис и ограничения истории искусства в области исследований образа</p> <p>Приближение кризиса традиционных подходов искусствоведения, о котором заговорили уже специалисты XIX в., объяснялось возрастанием сомнений относительно незыблемости категории стиля как главной структурной единицы истории искусства. Вместе с подтачиванием веры в идею стилевой последовательности как охватывающей и объясняющей весь исторический путь искусства укреплялось предположение об уязвимости выбранной исходной позиции, отправной точки истории искусств.</p> <p>Общепризнанным идеалом художественного совершенства в искусствоведческих трудах, начиная с эпохи Возрождения, выступала классическая античность. Древнегреческая классика, взятая как норма и образец, длительное время служила</p>

		<p>основанием, задававшим единый критерий, на котором возводилось целостное здание художественной истории человечества, предопределяя соответствующие сопоставления и оценки последующих стилей. Такая позиция была по-своему теоретична, однако с очевидным отрицательным следствием. Попытка придать «идее» истории нормативный, конститутивный характер скорее давала повод для осмысления и выстраивания истории в особом ключе: какой она могла бы только быть. И то, что может быть, в свою очередь, принималось за то, что должно быть. Теория исторического прошлого переходила в теорию исторического будущего.</p> <p>Таким образом, в теоретическом осмыслении несколько раз менялось направление перспективы, в которой рассматривалась история искусств. Перемена исходной точки изменяла и смысловой ракурс, в котором виделось объяснение внешнему историческому движению художественных форм. Скорее всего именно тогда, в начале XIX, а не в первые десятилетия XX в. – с появлением «Заката Европы» и произошел «коперниковский переворот» в сознании историков искусства, выбивший из-под ног привычную почву, вселивший растерянность и заставивший искать более широкий культурный горизонт, который позволил бы приблизиться к объяснению смысла и направленности всеобщего художественно-исторического процесса.</p> <p>Многочисленные «типологии искусства», получившие широкое распространение в XX в. и призванные заполнить теоретический вакуум знания об искусстве, были скорее не типологиями, а классификациями, дроблением истории искусства по хронологическому принципу, либо по признакам стилевой зрелости. Ибо типология искусства как некоего целого предполагает, с одной стороны, наличие у этого целого единой саморазвивающейся основы, а с другой – выявление на этом пути таких специфических общностей, которые выступают в качестве типов по отношению к этому целому.</p>
3.	Раздел 3. Визуальный эссенциализм и его преодоление в искусстве	<p>Тема III. Визуальный эссенциализм и его преодоление в искусстве</p> <p>Философское направление, сторонники которого первичным исходным считают сущность (эссенцию), а свободу понимают как эманацию. М.Баль о подходах к визуальному: семиотика и эссенциализм.</p>
4.	Раздел 4. Антропология образа и соотношение визуальной антропологии с современным	<p>Тема IV. Антропология образа и соотношение визуальной антропологии с современным искусством</p> <p>Визуальная антропология является устоявшейся международной дисциплиной с подчеркиваемым уклоном в исследование этно-визуальных особенностей фольклорной культуры, будь то деревня или город. Задача этно-визуальной антропологии заключается в</p>

	искусством	<p>понимании того, «как культура себя запечатляет и запечатляется извне». Такое понимание визуальной антропологии можно назвать, как современным этапом постфольклористики, возмещающим задачи прежнего изучения фольклора, так и ставящим новые проблемы именно визуальной, фотографической, будь то действительно фотография, видеофильм или короткометражный фильм, фиксации и анализа различных этнологических аспектов социума, религии, политики, культуры. Если отечественная практика визуальной антропологии основывается, как правило, на видеоанализе фольклорной и региональной тематики, то зарубежные антропологи работают и с собственно искусством и архитектурой. На первый взгляд, в последнем случае антропологии нарушают свое же кредо. Направленность их исследований больше походит на привычную нам научную интерпретацию. Такова, например, ориентированность Американской ассоциации визуальной антропологии (The Society for Visual Anthropology – SVA)</p>
5.	<p>Раздел 5. Фотографическое и постконцептуализм в визуальном искусстве</p>	<p>Тема V. Фотографическое и постконцептуализм в визуальном искусстве</p> <p>Гибридные формы искусства, сочетающие нарративные эпико-драматические элементы с фотографически-живописным предметно-образным языком. У.Дж.Митчел: визуальный поворот и желание изображений</p> <p>Х.Белтинг и «дополнительная» история искусства Дж.Элкинс: возможности незападных историй искусств, science-art и визуальное в науках Визуальное вне четких жанровых границ: Гринуэй, «Догвилль», «Вальс с Баширом»</p>
6.	<p>Раздел 6. Архив и чувственность. Жорж Диди-Юберман</p>	<p>Тема VI. Архив и чувственность. Жорж Диди-Юберман</p> <p>Жорж Диди-Юберман — французский философ, занимается философией образа и изображения, методологией художественно-исторических исследований. Профессор парижской Школы высших исследований в социальных науках</p> <p>Соединение герменевтического подхода к интерпретации живописного и фотографического образа с элементами психоанализа и иконологии в духе Аби Варбург.</p> <p>Ж.Диди-Юберман о фотографии, «обо-ротной стороне» изображений и визуальном представлении исторических событий</p>
7.	<p>Раздел 7. Данные и поэтика данных. Лев Манович</p>	<p>Тема VII. Данные и поэтика данных. Лев Манович</p> <p>Использование компьютерного анализа и визуализации информации для исследования культурных трендов. «Культурный анализ» Льва Мановича</p>
8.	<p>Раздел 8. Современное искусство, визуализация и</p>	<p>Тема VIII. Современное искусство, визуализация и биомедиа: Юджин Такер</p> <p>Поиски новых значений медиа. Биомедиа. На пути к искусству</p>

	биомедиа: Юджин Такер	будущего: от биодинамики к нейросинематике Ж-Л.Нанси об условиях возможности появления образа М-Ж.Монзэн об экономии образа
9.	Раздел 9. Теория травмы и истории в визуальной культуре	<p>Тема IX. Теория травмы и истории в визуальной культуре</p> <p>Культурная травма и медиа. Понятие травмы стало активно обсуждаться в 1990-е годы в междисциплинарной перспективе, об этом говорили социологи, историки, философы и т.д. (здесь можно назвать имена Кэти Карут, Шошанны Фельман, Доминика Лакапры, Петра Штомпки, Джеффри Александера и др.).</p> <p>Существуют разные определения «травмы», некоторые из них связаны с концепциями психоанализа. Часто их смысл сводится к тому, что травма — это переживание, которое оказывает разрушительное воздействие на нашу память и может делать ее особенно уязвимой при отражении каких-либо событий (Лакапра).</p> <p>Приведу также пример нескольких определений, прозвучавших на семинаре Рона Айермана: травма — это «события, которые противоречат простому пониманию», это «события или эмоциональные состояния, которые приближаются к пределам переживаемого»</p> <p>Теории травмы в современных культурных исследованиях: концепции К.Карут и Дж. Александера</p>

4. Образовательные технологии

№ п/ п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема I. Объект визуальных исследований и поле визуальной культуры	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Лекция-визуализация</p> <p>Развернутая беседа с обсуждением доклада</p> <p>Подготовка к семинару, подготовка доклада</p>
2.	Тема II. Кризис и ограничения истории искусства в области исследований образа	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p> <p>Самостоятельная работа</p>	<p>Лекция-визуализация</p> <p>Развернутая беседа с обсуждением доклада, контрольная работа</p> <p>Подготовка к семинару, подготовка доклада</p>
3.	Тема III. Визуальный эссенциализм и его преодоление в искусстве	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p>	<p>Лекция-визуализация</p> <p>Развернутая беседа с обсуждением доклада, контрольная работа</p>

		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада
4.	Тема IV. Антропология образа и соотношение визуальной антропологии с современным искусством	Лекции	Лекция-визуализация
		Семинары	Развернутая беседа с обсуждением доклада
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада
5.	Тема V. Фотографическое и постконцептуализм в визуальном искусстве	Лекции	Лекция-визуализация
		Семинары	Развернутая беседа с обсуждением доклада, контрольная работа
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада
6.	Тема VI. Архив и чувственность. Жорж Диди-Юберман	Лекции	Лекция-визуализация
		Семинары	Развернутая беседа с обсуждением доклада
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада
7.	Тема VII. Данные и поэтика данных. Лев Манович.	Лекции	Лекция-визуализация
		Семинары	Развернутая беседа с обсуждением доклада, контрольная работа
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада
8.	Тема VIII. Современное искусство, визуализация и биомедиа: Юджин Такер	Лекции	Лекция-визуализация
		Семинары	Развернутая беседа с обсуждением доклада
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада
9.	Тема IX. Теория травмы и истории в визуальной культуре	Лекции	Лекция-визуализация
		Семинары	Развернутая беседа с обсуждением доклада, контрольная работа
		Самостоятельная работа	Подготовка к семинару, подготовка доклада

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания для семестра 1

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад	5 баллов 40 баллов	20 баллов 40 баллов
Промежуточная аттестация - письменный ответ на контрольный вопрос		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (зачёт)		100 баллов

Система оценивания для семестра 2

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад	5 баллов 40 баллов	20 баллов 40 баллов
Промежуточная аттестация - письменный ответ на контрольный вопрос		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (зачёт)		100 баллов

Система оценивания для семестра 3

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад	5 баллов 40 баллов	20 баллов 40 баллов
Промежуточная аттестация - письменный ответ на контрольный вопрос		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (зачёт)		100 баллов

Система оценивания для семестра 4

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад	5 баллов 40 баллов	20 баллов 40 баллов

Промежуточная аттестация - письменный ответ на контрольный вопрос		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (зачёт с оценкой)		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

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«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/ C	«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	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<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 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>

		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Традиционная живопись (1500-1900) как предмет визуальных исследований: примеры стратегий
2. Объекты дополнительной истории изображений
3. Роль понятия взгляда в визуальных исследованиях
4. Понятие визуального (как отличное от понятий видимое, невидимое, зримое, данное взгляду) — на материале одного из источников
5. Абстрактное и «природное» в визуальных исследованиях
6. Выражение эмоций как проблема визуальных исследований
7. Обусловленность прямого видения (социально-политическая, культурная, концептуальная)
8. Проблема выразительных средств и носителей изображения
9. Визуальный поворот
10. Визуальное и образное
11. Границы визуального
12. Экология визуального
13. Проблема визуальных медиа
14. Фотография как меняющийся предмет визуальных исследований (от 1980-х до 2010-х)
15. 4 ключевые понятия описания визуального материала: версия обучающегося

Примерная тематика докладов по курсу

1. Начало складывания терминологического аппарата : Ж.-П.Сартр и понятие взгляда
2. Начало складывания терминологического аппарата : Ж.Лакан и понятие взгляда
3. Начало складывания терминологического аппарата : М.Фуко и понятие взгляда

4. Исследовательский и публичный интерес: «Способы видения» Дж.Берджера и расширение поля «изобразительных искусств»
5. М.Баксанда и первый словарь терминов
6. Н.Брайсон о границах применимости семиотической модели для области визуального и возможности составления словаря визуальных знаков
7. Обсуждение проблем визуального материала: анимация и фотография
8. М.Баль о подходах к визуальному: семиотика и эссенциализм
9. Р. Краусс о формировании «дискурса» о фотографии. Пример Барбары Крюгер.
10. У.Дж.Митчел: визуальный поворот и желание изображений
11. Х.Белтинг и «дополнительная» история искусства
12. Дж.Элкинс: возможности незападных историй искусств, science-art и визуальное в науках
13. Визуальное вне четких жанровых границ: Гринуэй, «Догвилль», «Вальс с Баширом»
14. Формирование теоретического словаря и роль «французской теории»
15. Ж.Диди-Юберман о фотографии, «оборотной стороне» изображений и визуальном представлении исторических событий
16. Ж.-Л.Нанси об условиях возможности появления образа
17. М.-Ж.Монзэн об экономии образа
18. Критические подходы к оценке роли визуального в обществе и культуре: Дебор, Джеймисон, Лиотар, Нейра, Вирно
19. Новое в соотношении дискурсивное-визуальное: пример А.Азулей
20. Критика визуального с позиций несимулятивного, незнакового и насыщенного: Марьон
21. Визуальное и медиа: Базен, В. Флюссер
22. Режимы визуального и технического: Б.Стиглер

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

Барт Р. Camera lucida : комментарий к фотографии / Ролан Барт ; [пер. с фр., коммент. и ст. М. Рыклин]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 190 с.,

Беньямин В. Краткая история фотографии : [эссе] / Вальтер Беньямин ; [пер. с нем. и примеч. С. А. Ромашко]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 165 с.

Беньямин Вальтер. Учение о подобию : медиаэстетические произведения : [пер. с нем.] / Вальтер Беньямин ; [сост. и послесл. И. Чубаров, И. Болдырев] ; Рос. гос. гуманитарный ун-т. - Москва : РГГУ, 2012.-287 с.

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Жан Бодрийяр ; [пер. с фр. Д. Кралечкина]. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Библион : Рус. кн., 2004. - 299 с.

Варбург А. Великое переселение образов : исследование по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург ; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной]. - СПб. : Азбука-классика, 2008. - 381 с.

Гавришина О.В. Империя света : фотография как визуальная практика эпохи "современности" / Оксана Гавришина. - М. : Новое лит. обозрение, 2011. – 182 с.

Гинзбург К. Загадка Пьеро : Пьеро делла Франческа / Карло Гинзбург ; [пер. с итал., предисл. М. Велижева]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2019. – 208 с.

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Жорж Диди-Юберман ; пер. с фр. А. Шестакова. - СПб. : Наука, 2001. - 262 с.

Доброхотов А.Л. Избранное : ВО - Кадры высшей квалификации / Национальный

исследовательский университет "Высшая школа экономики". - 1. - Москва : Издательский дом "Территория будущего", 2008. - 472 с.

Кассен Б. Эффект софистики / Б. Кассен; пер. с фр. А. А. Россиуса; Междунар. филос. колледж (Париж); Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М. : Моск. филос. фонд, 2000 : Унив. кн. : Культур. инициатива. - 238 с.

Колотаев В.А. Под покровом взгляда : офтальмологическая поэтика кино и литературы / Владимир Колотаев. - Москва : Аграф, 2003. - 476 с

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Розалинд Краусс ; [пер. с англ. А. Матвеева, К. Кистьяковская, А. Обухова]. - Москва : Худож. журн., 2003. - 317 с.

Лиотар Ж. Состояние постмодерна / Жан-Франсуа Лиотар ; пер. с фр. Н. А. Шматко. - М. : СПб. : Ин-т эксперим. социологии : Алетейя, 1998. - 159 с.

Маклюэн М. Понимание Медиа : [пер. с англ.] / Маршалл Маклюэн. - [3-е изд.]. - М. : Кучково поле, 2011. - 462 с.

Манович Л. Язык новых медиа / Лев Манович ; [пер. Дианы Кульчицкой]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. - 399 с.

Марков А.В. Воображаемое и границы художественности в европейской литературе : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Марков Александр Викторович ; [науч. консультант Колотаев В. А.]. - Москва, 2014. - 56 с.

Панофски Э. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Эрвин Панофски ; пер. с нем. Ю. Н. Попова. - [Изд. 2-е, испр.]. - СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.

Регев Й. Меч херувима[Текст] / Йозель Регев // Логос. - 2013. - № 2. - С. 94-112.

Рикёр П. Философская антропология : рукописи и выступления. 3 / Поль Рикёр ; [пер. с фр. И. С. Вдовиной]. - Москва : Изд-во гуманитар. лит., 2017. - 311 с.

Травма:пункты : [сборник статей] / под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. - Москва : Новое лит. обозрение, 2009. - 930 с.

Флоренский П.А. Иконостас. - М. : Искусство, 1995. - 254с.

Флоренский П.А. У водоразделов мысли : (черты конкретной метафизики) / священник Павел Флоренский. - Москва : Акад. проект, 2013.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Перечень БД и ИСС

№п /п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы

	Консультант Плюс, Гарант
--	-----------------------------

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

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

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Объект визуальных исследований и поле визуальной культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Чем визуальные исследования отличаются от исследований искусства?
2. Что такое визуальные исследования как академическая дисциплина?
3. Каковы причины возникновения визуальных исследований?

Список литературы:

Гавришина О.В. Империя света : фотография как визуальная практика эпохи "современности" / Оксана Гавришина. - М. : Новое лит. обозрение, 2011. – 182 с.

Контрольные вопросы:

1. В чем различие понятий: видимое, визуальное, визуальность?
2. Что такое “оптика” как метафора познания?
3. Какие виды искусства и области социальной реальности исследуют визуальные исследования?

Тема 2. Понятие визуальной культуры

Вопросы для обсуждения:

1. Чем визуальная культура отличается от словесной?
2. В какой мере визуальная культура определяется привычками взгляда?
3. Как устроена визуальная культура как система?

Список литературы:

Доброхотов А.Л. Избранное : ВО - Кадры высшей квалификации / Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". - 1. - Москва : Издательский дом "Территория будущего", 2008. - 472 с.

Контрольные вопросы:

1. Что неизменно, а что изменчиво в изучении визуальной культуры?
2. Что такое визуализация данных?
3. В чем преимущества и недостатки визуального представления нарратива?

Тема 3. Кризис и ограничения истории искусства в области исследований образа

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы границы традиционного понимания образности?
2. Насколько важен в традиционном образе визуальный компонент?
3. Как в XX веке меняется представление об образе в философии?

Список литературы:

Флоренский П.А. У водоразделов мысли : (черты конкретной метафизики) / священник Павел Флоренский. - Москва : Акад. проект, 2013.

Контрольные вопросы:

1. Как классическая эстетика трактует образ?
2. Как изучают образные решения традиционные историки искусства?
3. Что такое форма и содержание образа в теориях XX века?

Тема 4. Иконология как метод

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое иконологический метод?
2. Как считывается семантика визуального в иконологическом методе?
3. Как влияет иконология на историю искусства?

Список литературы:

Варбург А. Великое переселение образов : исследование по истории и психологии возрождения античности / Аби Варбург ; [сост. и пер. с нем. Е. Козиной]. - СПб. : Азбука-классика, 2008. - 381 с.

Контрольные вопросы:

1. Что нового в иконологии в сравнении с традиционной историей искусства?
2. Почему иконология необходимая часть инструментария искусствоведа?
3. Как понимаются границы изображения в иконологии?

Тема 5. Иконография и иконология

Вопросы для обсуждения:

1. В чем различие между изучением визуального у Варбурга и Панофского?
2. Как понимается визуализация идей в истории искусства XX века?
3. Как понимается специфика идеи в иконологии?

Список литературы:

Панофски Э. Idea : к истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Эрвин Панофски ; пер. с нем. Ю. Н. Попова. - [Изд. 2-е, испр.]. - СПб. : Андрей Наследников, 2002. - 236 с.

Контрольные вопросы:

1. Каково визуальное содержание понятия “идея”?
2. Что такое история визуального?
3. Как визуализация нарратива влияет на содержание искусства?

Тема 6. Применимость иконологии к современному искусству

Вопросы для обсуждения:

1. Что иконологично в современном искусстве?
2. Как соотносятся визуальность и выразительность?
3. Как соотносятся визуальность и материал искусства?

Список литературы:

Гинзбург К. Загадка Пьеро : Пьеро делла Франческа / Карло Гинзбург ; [пер. с итал., предисл. М. Велижева]. - Москва : Новое лит. обозрение, 2019. – 208 с.

Контрольные вопросы:

1. Каково содержание понятия “выразительность”?
2. Как соотносятся визуальные и невизуальные современные искусства?
3. Какие новые возможности визуализации есть в современном искусстве?

Тема 7. Визуальный эссенциализм и его преодоление в искусстве

Вопросы для обсуждения:

1. Какова аксиология визуального в философии?
2. Какова аксиология визуального в старом искусстве?
3. В чем зрелищность и театральность старого искусства?

Список литературы:

Колотаев В.А. Под покровом взгляда : офтальмологическая поэтика кино и литературы / Владимир Колотаев. - Москва : Аграф, 2003. – 476 с.

- Контрольные вопросы:
1. Где в старой эстетике употреблялась метафора “театра”?
 2. Как менялась визуализация нарратива в старом искусстве?
 3. Как понимались в старой философии “фантазия” и “впечатление”?

Тема 8. Изменение понятия воображения в XX веке

Вопросы для обсуждения:

1. Как соотносятся понятия “воображение” и “образность”?
2. Что такое “воображаемое”?
3. Как психоанализ повлиял на визуальные исследования?

Список литературы:

Марков А.В. Воображаемое и границы художественности в европейской литературе : автореф. дис. ... д-ра филол. наук / Марков Александр Викторович ; [науч. консультант Колотаев В. А.]. - Москва, 2014. - 56 с.

Контрольные вопросы:

1. Чем различаются воображаемое в науке и в литературе?
2. Как анализ воображения способствует анализу образа?
3. Какой тип образности использует культурное воображение в разных случаях?

Тема 9. Антропология образа и соотношение визуальной антропологии с современным искусством

Вопросы для обсуждения:

1. Какое место занимает визуальная антропология среди других антропологий?
2. Какова проблематика визуальной антропологии?
3. Что такое визуализация антропологического опыта?

Список литературы:

Колотаев В.А. Под покровом взгляда : офтальмологическая поэтика кино и литературы / Владимир Колотаев. - Москва : Аграф, 2003. – 476 с.

Контрольные вопросы

1. Каковы определения слова “антропология”?
2. Что такое визуальное как общечеловеческий опыт?
3. С чего начинается культурный опыт визуального?

Тема 10. Визуальная антропология как ключ к культуре

Вопросы для обсуждения:

1. Как визуальная антропология понимает генезис культуры?
2. Как соотносятся генезис культуры и генезис визуальных искусств?
3. Как описывается визуальный компонент в культуре?

Список литературы:

Флоренский П.А. Иконостас. - М. : Искусство, 1995. - 254с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое визуальный опыт?
2. Какие культурные условности визуальны?
3. Как меняется оптика в ходе генезиса культуры?

Тема 11. Антропология образа

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы истоки антропологии образа?
2. Как меняется образ человека в культуре?
3. Что такое культурная символизация?

Список литературы:

Бодрийяр Ж. К критике политической экономии знака / Жан Бодрийяр ; [пер. с фр. Д. Кралечкина]. - [2-е изд., испр. и доп.]. - Москва : Библион : Рус. кн., 2004. - 299 с.

Контрольные вопросы:

1. Как соотносятся понятия образ и символ?
2. Каковы константы образного мышления?
3. При каких условиях мысль нуждается в образе?

Тема 12. Современные проблемы антропологии образа

Вопросы для обсуждения:

1. Как меняется антропология образа?
2. Что такое антропологическое содержание образности современного искусства?
3. Человеческий и внечеловеческий мир: как они соотносятся?

Список литературы:

Кассен Б. Эффект софистики / Б. Кассен; пер. с фр. А. А. Россиуса; Междунар. филос. колледж (Париж); Рос. акад. наук, Ин-т философии. - М. : Моск. филос. фонд, 2000 : Унив. кн. : Культур. инициатива. - 238 с.

Контрольные вопросы:

1. Как понимает образ современная наука?
2. Как соотносятся изображение, образ, модель, схема?
3. Как возможно воспроизведение образов внеобразными средствами?

Тема 13. Фотографическое и постконцептуализм в визуальном искусстве

Вопросы для обсуждения:

1. Почему фототеория стоит в центре теории визуального?
2. Как история фотографии раскрывает историю визуального?
3. Как фотография передает визуальное содержание эпохи?

Список литературы:

Беньямин В. Краткая история фотографии : [эссе] / Вальтер Беньямин ; [пер. с нем. и примеч. С. А. Ромашко]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 165 с.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные понятия визуальной фототеории?
2. Что такое “взгляд” в фотографии?
3. Какое содержание передает фотография, которого не передает текст?

Тема 14. Фотоискусство и кризис концептуализма

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое фотография как искусства?
2. Чем присутствие отличается от концепта?
3. В чем причины кризиса концептуализма?

Список литературы:

Барт Р. Camera lucida : комментарий к фотографии / Ролан Барт ; [пер. с фр., коммент. и ст. М. Рыклин]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 190 с.,

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные понятия фототеории Барта?
2. В чем актуальность фототеории Барта?
3. Распространяется ли кризис концептуализма на русский концептуализм?

Тема 15. Архив и чувственность. Жорж Диди-Юберман

Вопросы для обсуждения:

1. Чем визуальный архив отличается от архива вообще?
2. Как используется метафора архива в современном искусстве?
3. Как визуализуются архивы?

Список литературы:

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Жорж Диди-Юберман ; пер. с фр. А. Шестакова. - СПб. : Наука, 2001. - 262 с.

Контрольные вопросы:

1. Каково происхождение “архива” как метафоры?
2. Как архивируется современное искусство?
3. Как метафора архива используется в современном искусстве?

Тема 16. Чувственность в современном искусстве

Вопросы для обсуждения:

1. Как соотносятся понятия чувство, чувственность и чувствительность?
2. Как меняется чувственность в современном искусстве?
3. Как соотносятся чувственность и визуальное?

Список литературы:

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Жорж Диди-Юберман ; пер. с фр. А. Шестакова. - СПб. : Наука, 2001. - 262 с.

- Контрольные вопросы
1. Каково содержание понятия чувственность?
 2. В каких искусствах применимо понятие чувственность?
 3. Как визуальный опыт формирует чувственность?

Тема 17. Медленное чтение Диди-Юбермана, ч. 1.

Вопросы для обсуждения:

1. Какое место Диди-Юберман занимает среди теоретиков визуального?
2. Кто его современники, коллеги, оппоненты?
3. Какие из поставленных им проблем наиболее актуальны?

Список литературы:

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Жорж Диди-Юберман ; пер. с фр. А. Шестакова. - СПб. : Наука, 2001. - 262 с. Контрольные вопросы:

1. Какие основные термины Диди-Юбермана?
2. Каков ход аргументации в его книге?
3. Какие аргументы наиболее убедительны?

Тема 18. Медленное чтение Диди-Юбермана, ч. 2

Вопросы для обсуждения:

1. Как строится книга Диди-Юбермана?
2. Что необычного в аргументах книги?
3. Как можно использовать эту книгу в своих исследованиях?

Список литературы:

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Жорж Диди-Юберман ; пер. с фр. А. Шестакова. - СПб. : Наука, 2001. - 262 с. Контрольные вопросы:

1. Какие основные термины Диди-Юбермана?
2. Каков ход аргументации в его книге?
3. Какие аргументы наиболее убедительны?

Тема 19. Данные и поэтика данных. Лев Манович.

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы технологии визуализации данных?
2. Как сохранять визуальное в данных?
3. Каковы искажения данных при визуализации?

Список литературы:

Манович Л. Язык новых медиа / Лев Манович ; [пер. Дианы Кульчицкой]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. - 399 с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое “данные”?
2. Каковы границы технологий в визуализации данных?
3. Когда нужна автоматическая, а когда ручная визуализация данных?

Тема 20. Поэтика данных

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое поэтика как метафора?
2. Каковы правила организации массивов данных?
3. Каково место поэтики данных в цифровых исследованиях?

Список литературы:

Манович Л. Язык новых медиа / Лев Манович ; [пер. Дианы Кульчицкой]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. - 399 с. Контрольные вопросы:

1. Как соотносятся семантика и синтаксис данных?
2. Что такое цепочки данных?
3. Что такое сложное соотношение данных?

Тема 21. Новые перспективы визуализации данных

Вопросы для обсуждения:

1. Как развиваются в наши дни визуальные исследования?
2. Каковы перспективы визуальной гуманитаристики?
3. Каковы новые инструменты работы с данными?

Список литературы:

Манович Л. Язык новых медиа / Лев Манович ; [пер. Дианы Кульчицкой]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. - 399 с. Контрольные вопросы:

1. Каковы новые возможности визуальной гуманитаристики?
2. Как можно изучать цифровым способом традиционное искусство?
3. Как можно изучать цифровым способом современное искусство?

Тема 22. Современное искусство, визуализация и биомедиа: Юджин Такер.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие современные искусства визуальны?
2. Какие современные искусства могут быть визуализированы?
3. Как визуальность становится ядром современного искусства?

Список литературы:

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Розалинд Краусс ; [пер. с англ. А. Матвеева, К. Кистяковская, А. Обухова]. - Москва : Худож. журн., 2003. - 317 с.

Контрольные вопросы:

1. Какие искусства визуальны по преимуществу?
2. В чем задача визуального элемента в искусстве?
3. В какой мере визуальность формируется восприятием?

Тема 23. Визуализация современности

Вопросы для обсуждения:

1. Как соотносятся визуальность и медийность?
2. Что такое медийные искусства?
3. В чем специфика медийных искусств?

Список литературы:

Маклюэн М. Понимание Медиа : [пер. с англ.] / Маршалл Маклюэн. - [3-е изд.]. - М. : Кучково поле, 2011. - 462 с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое медиа?
2. Почему медиа принципиально “современны”?
3. Как соотносятся визуализация и репрезентация?

Тема 24. Визуализация и память

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое память в современном искусстве?
2. Какие есть формы репрезентации памяти?
3. Почему память важна в искусстве?

Список литературы:

Рикёр П. Философская антропология : рукописи и выступления. 3 / Поль Рикёр ; [пер. с фр. И. С. Вдовиной]. - Москва : Изд-во гуманитар. лит., 2017. - 311 с. Контрольные вопросы:

1. Как различаются презентация и репрезентация?
2. Как различаются забвение и беспомыслие?
3. Как различаются физическая и культурная память?

Тема 25. Биоискусство и визуальность

Вопросы для обсуждения:

1. В чем особенности визуализации биоданных?
2. Как современное искусство использует физиологию?
3. Какова роль случайности в биоискусстве?

Список литературы:

Регев Й. Меч херувима[Текст] / Йозель Регев // Логос. - 2013. - № 2. - С. 94-112.

Контрольные вопросы:

1. Что такое биоискусство?
2. Как соотносятся биологизм и антропологизм в искусстве?
3. Как биосемантика влияет на представление данных?

Тема 26. Теория травмы и истории в визуальной культуре.

Вопросы для обсуждения:

1. Как понимается травма в психоанализе?
2. Что такое травматический опыт?
3. В чем специфика терапии травмы?

Список литературы:

Травма: пункты : [сборник статей] / под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. - Москва : Новое лит. обозрение, 2009. – 930 с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое историческая травма?
2. Какова мотивирующая роль травмы и ее терапии?
3. В чем значение диалога для преодоления травмы?

Тема 27. Коллективная травма

Вопросы для обсуждения:

1. Что такое коллективная память?
2. Как коллективная память воспринимает травму?
3. Как искусство лечит коллективную травму?

Список литературы:

Травма: пункты : [сборник статей] / под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. - Москва : Новое лит. обозрение, 2009. – 930 с. Контрольные вопросы:

1. Что такое искусство свидетельства?
2. Зачем нужно свидетельство о прошлом?
3. Как репрезентируется прошлое в искусстве?

Тема 28. Травма в искусстве

Вопросы для обсуждения:

1. В чем особенности травматического опыта в современной поэзии?
2. Как визуализация травмы в кино помогает ее преодолеть?
3. Как соотносятся терапия травмы и эксперимент в искусстве?

Список литературы:

Травма: пункты : [сборник статей] / под ред. С. Ушакина и Е. Трубиной. - Москва : Новое лит. обозрение, 2009. – 930 с.

Контрольные вопросы:

1. Что такое визуализация травмы?
2. Существует ли травма как чистый нарратив?
3. Как документируется травма в искусстве?

Тема 29. Итоговое обсуждение

Вопросы для обсуждения:

1. Каковы основные понятия визуальности в искусстве наших дней?
2. Каковы перспективы визуальных исследований?
3. Как можно использовать новейшие открытия в новых исследованиях?

Список литературы:

Лиотар Ж. Состояние постмодерна / Жан-Франсуа Лиотар ; пер. с фр. Н. А. Шматко. - М. ; СПб. : Ин-т эксперим. социологии : Алетейя, 1998. - 159 с.

Контрольные вопросы:

1. Какие термины появились в визуальных исследованиях в последние годы?
2. В чем специфика визуальных исследований в наши дни?
3. Как новые медиа влияют на медийные искусства?

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Специфика визуальных медийных искусств» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность Визуальные медийные искусства.

Цель дисциплины - историко-теоретический анализ и рекомендации методологических подходов к интерпретации визуальности изобразительного искусства и архитектуры.

Задачи дисциплины:

- охарактеризовать специфику визуального языка и основные понятия и термины истории искусств;
- описать и применить основные методики подходов к описанию и анализу изобразительного искусства;
- изучить связи между формой и образом в произведении искусства;
- рассмотреть особенности техник различных видов живописи и графики;
- понять исторические закономерности развития художественной формы;
- рассмотреть каноны, связанные с разными историческими периодами.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты

ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы

ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования

ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий

ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки

ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии

ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования

ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов

ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы междисциплинарных исследований
- основные направления интерпретации визуальности в современной теории и истории искусства
- современное состояние методологии науки

Уметь:

- логично представлять освоенное знание
- анализировать исторические и междисциплинарные особенности представлений о свете, цвете, пропорции, композиции, давать критические комментарии и проводить компаративистский анализ истории различных явлений искусства
- критически сравнивать новые научные подходы

Владеть:

- инструментарием междисциплинарного синтеза
- методами интерпретации и контекстуальным анализом понятийного аппарата изобразительных искусств и архитектуры, используемого в различных теоретических школах и историографических направлениях
- новейшими алгоритмами междисциплинарных исследований истории искусства

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета в 1-3 семестрах и зачёта с оценкой в 4 семестре.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение № 1	26.06.2020 г.	№ 15
2			

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 г.)**Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения**

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 11 з.е., 418 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 88 ч., самостоятельная работа обучающихся 330 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
			Контактная				Промежуточная аттестация	Самостоятель- ная работа	
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия			
1.	Тема I. Объект визуальных исследований и поле визуальной культуры	1	6	6				44	Беседа, обсуждение докладов
2.	Тема II. Кризис и ограничения истории искусства в области исследований образа	1	6	6				46	Беседа, обсуждение докладов, контрольная работа
	Зачёт	1							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		12	12				90	
3.	Тема III. Визуальный эссенциализм и его преодоление в искусстве	2	8	8				60	Беседа, обсуждение докладов
4.	Тема IV. Антропология образа и соотношение визуальной антропологии с современным искусством	2	8	8				60	Беседа, обсуждение докладов, контрольная работа
	Зачёт	2							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		16	16				120	
5.	Тема V. Фотографическое и постконцептуализм в визуальном искусстве	3	4	4				30	Беседа, обсуждение докладов
6.	Тема VI. Архив и чувственность. Жорж	3	4	4				30	Беседа, обсуждение

	Диди-Юberman								докладов, контрольная работа
	Зачёт	3							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		8	8				60	
7.	Тема VII. Данные и поэтика данных. Лев Манович.	4	4	4				20	Беседа, обсуждение докладов
8.	Тема VIII. Современное искусство, визуализация и биомедиа: Юджин Такер	4		2				20	Беседа, обсуждение докладов
9.	Тема IX. Теория травмы и истории в визуальной культуре	4	4	2				20	Беседа, обсуждение докладов, контрольная работа
	Зачёт с оценкой	4							Письменные ответы на вопросы билета
	итого:		8	8				60	
	итого по дисциплине:		44	44				330	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№ п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№ п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
8	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
9	Zoom	Zoom	лицензионное