

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы визуальной культуры

Учебный план: ФГОС 3++_2021-2022_50.04.03_ИДИ_ОО_ИПИиА_ №2-1-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
4	УП	14	28	111	27	5	Экзамен
	РПД	14	28	111	27	5	
Итого	УП	14	28	111	27	5	
	РПД	14	28	111	27	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области феномена визуальной культуры

1.2 Задачи дисциплины:

- рассмотреть феномен визуальной культуры в контексте представлений гуманитарной науки XX-XXI веков;
- рассмотреть феномен культурного явления «визуалистики»;
- познакомиться с особенностями восприятия классического и современного искусства в условиях интенсивного визуального потока

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Эволюция художественных форм в пластических искусствах

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

Развитие художественных стилей

Методические аспекты изучения искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен анализировать различные процессы в сфере искусства, осуществлять подготовку публикаций, посвященных проблемам творческой практики мастеров изобразительного, прикладного искусства и архитектуры с учетом особенностей исторического наследия и социокультурных традиций различных народов

Знать: – этапы и динамику развития европейской и отечественной культуры и ее связь с историей искусства в контексте разработки научно-методических и учебно-методических материалов;

Уметь: –использовать на практике анализа художественных текстов системно-аналитический метод;

Владеть - навыками формирования аналитических текстов по историко-культурологическим проблемам искусства

Владеть: - особенности различных педагогических технологий в контексте преподавания искусствоведческих дисциплин;

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Теоретические основы проблем визуальной культуры. Феномен визуальной культуры	4					ДЗ,Т
Тема 1. Феномен визуальной культуры. Практическое занятие: феномен визуальной культуры; визуалистика на рубеже XX-XXI веков. Визуальный образ: особенности его формирования, семиотика, поэтика.		4	2	14	ИЛ	
Тема 2. Обобщающее практическое занятие по проблемам курса: а) визуальный образ, его формирование, трансляция и интерпретация в условиях "культуры медиа", технологиях индустриального тиражирования; б) экологические аспекты визуального: визуальные характеристики предметно-пространственной среды, артефакт в контексте визуальной экологии, творчество в визуальных технологиях, феномен аудио -визуальной культуры; в) проблема восприятия классического искусства в условиях интенсивного визуального потока. Визуальное в контексте культур модернизма и пост-модернизма: технический и коммуникационный аспекты, различие интерпретации		2	16	ИЛ		

Тема 6. Визуальная перцепция: история развития в контексте культуры и исторической психологии. Визуальный текст: структура, особенности восприятия, возможности интерпретации. Практическое занятие: Пример	4	4	12	ИЛ	
Тема 7. Практическое занятие: Проблема метафоры в визуальных искусствах: визуальное воплощение метафоры. Феномен интенсивного визуального потока в культуре XX-XXI вв., его влияние на восприятие форм традиционного и классического искусства		4	10	ИЛ	
Тема 8. Психологический аспект визуальной культуры личности. Практическое занятие: Психологический аспект визуальной культуры личности; социальный аспект функционирования изображения.	2	4	13	ИЛ	
Тема 9. Практическое занятие: Феномен визуальной культуры: экранная культура, культура "глянца", кибер-культура. как факторы формирования современного мировоззрения		4	14	ИЛ	
Раздел 2. Визуальное в контексте культур модернизма и пост-модернизма					Т

Тема 4. Психологический аспект визуальной культуры личности. Практическое занятие: Психологический аспект визуальной культуры личности: функции и условия становления. Экология визуального: восприятие и интерпретация образов современной предметно-пространственной среды в контексте экологического подхода.	4	4	16	ИЛ	
Тема 5. Практическое занятие: Антропологический контекст визуального: формирование нового мышления в современной культуре, физические и нейронные изменения человека под воздействием интенсивного визуального потока.		4	16	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	14	28	111		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		44,5	135,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
-----------------	--	----------------------------------

ПК-1	<p>– описывает этапы эволюции европейской и отечественной культуры и ее связь с историей искусства в контексте разработки научно-методических и учебно-методических материалов по соответствующим дисциплинам;</p> <p>- анализирует художественные тексты с использованием системно-аналитического метода;</p> <p>- применяет на практике навыки создания публикаций по историко-культурологическим проблемам искусства;</p>	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>
------	--	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или незначительные ошибки.</p>	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с	

	<p>рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов</p>	
2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p>	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 4	

1	Феномен визуального в культуре XX-XXI веков, его коммуникативный и эстетический аспекты.
2	"Визуальная культура" как феномен современности: технологический и психологический аспекты.
3	"Визуалистика" как современная интегративная наука и область междисциплинарных исследований.
4	Развитие визуальной перцепции в историко-культурной ретроспективе.
5	Феномен визуального текста: техники формирования, образность, интерпретация.
6	Проблема визуальной метафоры в продуктах визуальных искусств.
7	Особенности восприятия художественных текстов в условиях интенсивного визуального потока.
8	Феномен интенсивного визуального потока: социокультурный и эстетический аспекты.
9	"Современное" массовое мировоззрение как продукт визуальной культуры.
10	Визуальное восприятие: психологический и художественный аспекты.
11	Искусство и визуальное восприятие: гештальтпсихология о понимании изображения.
12	Визуальная культура в формировании массового сознания.
13	Визуальная культура в контексте эстетики модернизма.
14	Визуальная культура в контексте эстетики постмодернизма.
15	Визуальная культура в контексте антропологических исследований.
16	Визуальная культура как феномен современной коммуникации.
17	Визуальная экология как область междисциплинарных исследований.
18	Предметно-пространственная среда в контексте исследований визуальной экологии.
19	Проблема феномена музеефикации искусства в современной культуре в контексте визуалистики.
20	Проблема интерпретации художественного текста в условиях визуальной культуры.3,5,7,13.

5.2.2 Типовые тестовые задания

1 Академическое поле исследования, включающее культурологию, историю искусства, критическую теорию, философию, антропологию и фокусирующееся на зрительных образах:

- а) журналистика;
 - б) визуальная культура;
 - в) социология.
- ответ: б

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Задание :

Обнаружение связей между современными явлениями искусства, дизайна, массовых коммуникаций с областью визуальной культуры

Как меняется восприятие искусства в связи с технологиями его тиражирования?

Раскрывая содержание вопроса, обучающийся должен показать, как меняется восприятие художественного произведения в контексте его омассовления, потери связи с музейным пространством и академическим контекстом.

Произведение искусства, растиражированное в популярных изданиях, в рекламе, в этикетках и упаковках промышленных товаров, воспринимается в потоке массовой печатной продукции не как мировой шедевр или исторический артефакт, а как система декодированных знаков в контексте коммерческой коммуникации или как знак в культуре развлечений. Таким образом, у реципиентов формируется поле для свободных толкований образов, превращенных современной полиграфией в поток эффектных картинок. Растиражированные произведения искусства теряют связь с первоначальными смыслами и становятся визуальными образами рекламы, межкультурной коммуникации, коммерческой коммуникации, превращаясь в формальный «симулякр», оторванный от духовных ценностей и смыслов художественной культуры.

В ответе предполагается обращение к текстам, В. Беньямина, В. Розина, Филина, Жака Бодриера, Дж. Гибсона, Р. Арнхейма, Б. Столярова, С. Даниэля и пр.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Экзамен по дисциплине «Проблемы визуальной культуры», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями методов изучения искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства различных эпох, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к экзамену составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к экзамену – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Давыдова, О. С.	Человек в искусстве. Антропология визуальности	Москва: Прогресс-Традиция	2015	http://www.iprbookshop.ru/27913.html
Приказчикова, Н. П., Беседина, И. В.	Основы и язык визуальной культуры	Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/76106.html
Пендикова, И. Г.	Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы	Омск: Омский государственный технический университет	2016	http://www.iprbookshop.ru/60878.html
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78459.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Крючкова, В. А.	Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы	Москва: Прогресс-Традиция	2010	http://www.iprbookshop.ru/7257.html
Вальтер, Бенъямин	Краткая история фотографии	Москва: Ад Маргинем Пресс	2013	http://www.iprbookshop.ru/51377.html
Приказчикова Н. П., Беседина И. В.	Основы и язык визуальной культуры	Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ	2014	http://www.iprbookshop.ru/24040.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение 1

рабочей программы дисциплины Проблемы визуальной культуры
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые тестовые задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Типовые тестовые вопросы
1	Академическое поле исследования, включающее культурологию, историю искусства, критическую теорию, философию, антропологию и фокусирующееся на зрительных образах: а) журналистика; б) визуальная культура; в) социология.
2	Какой элемент не является частью визуальной культуры: а) понятия; б) ценности; в) определения.
3	Лингвистический поворот – это: а) явление в философии XX века, связанное с переосмыслением понятия и роли языка; б) переход науки к изучению «визуальности»; в) метод обмена информацией, использующий слова и выражения некоторого произвольного языка.
4	«Изобразительный переворот», характеризующийся наплывом изображений, интерпретировал: а) Дж. Р. Коммонс; б) А. Беренс; в) У. Митчелл
5	К характеристике визуальной культуры Николаса Мирзоеффа, как повседневной среды жизни современного человека, не относится: а) высокая скорость производства и потребления визуальных продуктов; б) стабильность; в) доминирование визуальных медиа во всех сферах повседневной жизни

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Проблемы визуальной культуры
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	<p>Обнаружение связей между современными явлениями искусства, дизайна, массовых коммуникаций с областью визуальной культуры</p> <p>Как меняется восприятие искусства в связи с технологиями его тиражирования? Раскрывая содержание вопроса, обучающийся должен показать, как меняется восприятие художественного произведения в контексте его омассовления, потери связи с музейным пространством и академическим контекстом.</p> <p>Произведение искусства, растиражированное в популярных изданиях, в рекламе, в этикетках и упаковках промышленных товаров, воспринимается в потоке массовой печатной продукции не как мировой шедевр или исторический артефакт, а как система декодированных знаков в контексте коммерческой коммуникации или как знак в культуре развлечений. Таким образом, у реципиентов формируется поле для свободных толкований образов, превращенных современной полиграфией в поток эффектных картинок. Растиражированные произведения искусства теряют связь с первоначальными смыслами и становятся визуальными образами рекламы, межкультурной коммуникации, коммерческой коммуникации, превращаясь в формальный «симулякр», оторванный от духовных ценностей и смыслов художественной культуры.</p> <p>В ответе предполагается обращение к текстам, В. Беньямина, В. Розина, Филина, Жака Бодрияра, Дж. Гибсона, Р. Арнхейма, Б. Столярова, С. Даниэля и пр.</p>