

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» 06 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы визуальной культуры

Учебный план: ФГОС 3++_2020-2021_50.04.03_ИДИ_ЗАО_ИПИиА.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: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	8	28		1	
	РПД	8	28		1	
2	УП	8	127	9	4	Экзамен
	РПД	8	127	9	4	
Итого	УП	16	155	9	5	
	РПД	16	155	9	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

Проблемы развития дизайна

Методические аспекты изучения искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПКп-1 : Способен к разработке научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП
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
ПКп-3 : Способен к преподаванию учебных курсов, дисциплин (модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП
Знать: особенности формирования художественного образа, как синтеза абстрактного и конкретного, обобщенного и типичного на примере произведений искусства в контексте преподавания учебных курсов, дисциплин
Уметь: интерпретировать произведения искусства в психологическом контексте, с учетом своеобразия эстетического мышления разных эпох
Владеть: навыками толкования художественных произведений, как в контексте уникального художественного мышления автора, так и в контексте художественного мышления эпохи

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Теоретические основы проблем визуальной культуры	1			
Тема 1. Практическое занятие: феномен визуальной культуры; визуалистика на рубеже XX-XXI веков		2	4	ИЛ
Тема 2. Практическое занятие: Визуальный образ: особенности его формирования, семиотика, поэтика.		2	4	ИЛ
Тема 3. Практическое занятие: Визуальное в контексте культур модернизма и пост-модернизма: технический и коммуникационный аспекты, различие интерпретации.		2	4	ИЛ

Тема 4. 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.		2	16	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	28	
Консультации и промежуточная аттестация - нет		0		
Раздел 2. Феномен визуальной культуры				
Тема 5. Визуальная перцепция: история развития в контексте культуры и исторической психологии.			14	ИЛ
Тема 6. Визуальный текст: структура, особенности восприятия, возможности интерпретации. Практическое занятие: Пример визуального текста и его интерперетации		1,5	14	ИЛ
Тема 7. Практическое занятие: Проблема метафоры в визуальных искусствах: визуальное воплощение метафоры.	2	1	12	ИЛ
Тема 8. Практическое занятие: Феномен интенсивного визуального потока в культуре XX-XXI вв., его влияние на восприятие форм традиционного и классического искусства		1	13	ИЛ
Тема 9. Практическое занятие: Поликонтекстность интерпретации образов визуальных искусств; социальный аспект функционирования изображения.		0,5	14	ИЛ

Тема 10. Практическое занятие: Феномен визуальной культуры: экранная культура, культура "глянца", кибер-культура. как факторы формирования современного мировоззрения		1	14	ИЛ
Раздел 3. Визуальное в контексте культур модернизма и пост-модернизма				
Тема 11. Практическое занятие: Психологический аспект визуальной культуры личности: функции и условия становления		1	16	ИЛ
Тема 12. Практическое занятие: Экология визуального: восприятие и интерпретация образов современной предметно-пространственной среды в контексте экологического подхода.		1	14	ИЛ
Тема 13. Практическое занятие: Антропологический контекст визуального: формирование нового мышления в современной культуре, физические и нейронные изменения человека под воздействием интенсивного визуального потока.		1	16	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	127	

Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине		18,5	161,5	

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
ПКп-1	<p>- воспроизводит содержание современных научных стратегий и методологических принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства, этапы и динамику развития европейской и отечественной культуры и ее связь с историей искусства в контексте подготовки методических материалов;</p> <p>- осуществляет на практике анализ художественных текстов, применяет системно-аналитический метод в контексте разработки научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП</p> <p>- создает аналитические тексты по историко-культурологическим проблемам искусства в контексте разработки методических материалов.</p>	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практическое задание</p>
ПКп-3	<p>- раскрывает психологические аспекты формирования художественного образа, как синтеза абстрактного и конкретного, обобщенного и типичного на примере произведений искусства, в контексте преподавания учебных курсов;</p> <p>- интерпретирует произведение искусства в психологическом контексте, с учетом своеобразия эстетического мышления разных эпох в контексте преподавания дисциплин (модулей) или</p>	<p>Вопросы индивидуальному собеседованию</p> <p>Тестирование</p> <p>Практическое задание</p>
	<p>проведение отдельных видов учебных занятий по программам бакалавриата и(или) ДПП;</p> <p>- применяет на практике навыки толкования художественных произведений как в контексте уникального художественного мышления автора, так и в контексте художественного мышления эпохи</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 материалу.	

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 несущественные ошибки.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с 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
Курс 2	
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				
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78459.html
Пендикова, И. Г.	Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы	Омск: Омский государственный технический университет	2016	http://www.iprbookshop.ru/60878.html

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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
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
Вальтер, Беньямин	Краткая история фотографии	Москва: Ад Маргинем Пресс	2013	http://www.iprbookshop.ru/51377.html
Крючкова, В. А.	Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы	Москва: Прогресс-Традиция	2010	http://www.iprbookshop.ru/7257.html

Агеева, Т. В., Алексеев, А. Г., Балаганская, Л. И., Безрукова, Е. А., Борздун, В. Н., Булгаева, Г. Д., Воронова, И. В., Гук, А. А., Джумагалиева, А. М., Елисеенков, Г. С., Иванова, А. А., Казарин, С. Н., Казарина, Т. Ю., Карпенко, В. О., Коробейников, В. Н., Кравчук, В. П., Крупина, Е. А., Макулик, Т. Ф., Масалова, Т. Б., Маханбетжанова, Г. М., Мелкова, С. В., Мирчун, Г. А., Мишова, В. В., Мхитарян, Г. Ю., Носова, Е. А., Пономарева, К. В., Попова, Н. С., Светлаков, Ю. Я., Светлакова, Е. Ю., Соловьева, И. Ф., Спекторова, Н. А., Ткаченко, А. В., Ткаченко, Л. А., Треска, В. В., Фролова, Т. В., Фурсова, К. А., Хилько, Н. Ф., Кудрина, Е. Л., Попова, Н. С., Елисеенков, Г. С., Ткаченко, Л. А., Гук, А. А., Казарина, Т. Ю., Щербинина, А. А.	Визуальные искусства в современном и художественном информационном пространстве	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2016	http://www.iprbookshop.ru/55755.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 практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Типовые тестовые вопросы	Ответ
1	Академическое поле исследования, включающее культурологию, историю искусства, критическую теорию, философию, антропологию и фокусирующееся на зрительных образах: а) журналистика; б) визуальная культура; в) социология.	б
2	Какой элемент не является частью визуальной культуры: а) понятия; б) ценности; в) определения.	в
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.	а
4	«Изобразительный переворот», характеризующийся наплывом изображений, интерпретировал: а) Дж. Р. Коммонс; б) А. Беренс; в) У. Митчелл	в
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	б

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 Бодриера, Дж. Гибсона, Р. Арнхейма, Б. Столярова, С. Даниэля и пр.</p>