

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы визуальной культуры

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИПИиА ОО №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 Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат исторических наук, Доцент

Закржевский Александр
Геннадьевич

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 символики и показать студентам традиции, изобразительные особенности, формы бытования и применения общепринятых символов.

1.2 Задачи дисциплины:

- Показать особенности бытования различных геральдических символов на различных этапах развития культуры (прежде всего отечественной);
- Показать общие и особенные черты различных семиотических систем на основе геральдики и эмблематики;
- Стимулировать у студентов творческий и исследовательский интерес в сфере исторических дисциплин

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Деловая этика
- Проблемы актуального искусства
- Методика преподавания искусствоведческих дисциплин
- Развитие художественных стилей

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

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					О
Тема 1. Феномен визуальной культуры. Практическое занятие: феномен визуальной культуры; визуалистика на рубеже XX-XXI веков. Визуальный образ: особенности его формирования, семиотика, поэтика.		4	4	14	ГД	
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		4	4	16	ГД	

Тема 3. Визуальная перцепция: история развития в контексте культуры и исторической психологии. Визуальный текст: структура, особенности восприятия, возможности интерпретации. Практическое занятие: Пример визуального текста и его интерперетации	4	4	16	ИЛ	
Тема 4. 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	16		
Тема 5. Психологический аспект визуальной культуры личности. Практическое занятие: Психологический аспект визуальной культуры личности; социальный аспект функционирования изображения.	2	4	16		
Тема 6. 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					0

Тема 7. 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	2	9	ГД	
Тема 8. Практическое занятие: Антропологический контекст визуального: формирование нового мышления в современной культуре, физические и нейронные изменения человека под воздействием интенсивного визуального потока.		2	10	АС	
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	– 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; - анализирует художественные тексты с использованием системно- аналитического метода; - применяет на практике навыки создания публикаций по историко-культурологическим проблемам искусства;	Тестирование Вопросы к индивидуальному собеседованию Практико-ориентированные задания

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. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в	
	необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	
3 (удовлетворительно)	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. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.	

2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.	

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.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания приведены в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания приведены в Приложении к данной РПД

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 семиотики искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы 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				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110022.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36741.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Омск: Омский государственный технический университет	2017	https://www.iprbooks.hop.ru/78459.html
Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствовидение	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2017	https://www.iprbooks.hop.ru/80417.html
Пендикова, И. Г.	Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы	Омск: Омский государственный технический университет	2016	https://www.iprbooks.hop.ru/60878.html
Приказчикова, Н. П., Беседина, И. В.	Основы и язык визуальной культуры	Астрахань: Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ	2016	https://www.iprbooks.hop.ru/76106.html
Давыдова, О. С.	Человек в искусстве. Антропология визуальности	Москва: Прогресс-Традиция	2015	https://www.iprbooks.hop.ru/27913.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru/>.

3. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: http://sutd.ru/studentam/extramural_student/

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>

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
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, 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	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	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 Бодрияра, Дж. Гибсона, Р. Арнхейма, Б. Столярова, С. Даниэля и пр.