

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по УР
_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

2.1.8.2(Ф)

Современная визуальная культура

Учебный план:

5.10.1. РиСО 2025 2025-2026 уч.год.plx

Кафедра:

37

Рекламы и связей с общественностью

Научная специальность:

5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Уровень образования: аспирантура

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				
5	УП	21	42	45		3	Зачет
	РПД	21	42	45		3	
Итого	УП	21	42	45		3	
	РПД	21	42	45		3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 "Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)"

Составитель (и):

кандидат философских наук, Заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой рекламы и связей с
общественностью

Степанов Михаил
Александрович

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Изучение и критический анализ современных феноменов и теорий визуальной культуры

1.2 Задачи дисциплины:

Сформулировать понятие визуальной культуры, дать характеристику различных трактовок визуальной культуры;

дать представления об истории становления визуальной культуры, показать пути ее трансформации в условиях новых визуальных технологий и тенденций развития общества;

дать теоретико-методологическую базу исследования визуальной культуры;

показать возможности визуальной культуры как ресурса развития в профессиональной сфере в контексте эволюции носителей визуальной информации и соответствующих культурных ценностей;

проанализировать современные работы по визуальным исследованиям, обосновать, их значение для современной теории и истории культуры, искусства.

1.3 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры:

Дисциплина относится к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Знания и умения, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена и написании диссертационной работы

Введение в медиаисследования

Методология проведения исследования и методика написания диссертации

3 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Теоретико-методологическое основание дисциплины.	5				О.Д
Тема 1. Ключевые понятия дисциплины. Феномен визуального. Зрительный ряд и зрительная информация; их роль в восприятии внешнего мира. Формы представления визуальной информации человеком. Визуальное и зрелищное. Практическое занятие: Номадический взгляд и взгляд оседлый. Принципы представления информации человеком: визуальный ряд, визуальный контраст, визуальная иерархия, визуальный вес.		3	7	9	
Тема 2. Современные методологии исследования визуальной культуры. Визуальная культура, визуальный поворот, визуальные исследования. Теории визуального образа: основные подходы. Формы визуального контента (классификация М.Ирвина). Теории визуальности (В.Флюссер, Т.Митчелл, Дж.Элкинс, Н.Мирзоефф) Практическое занятие: Анализ теоретических исследований теоретиков визуальности		3	7	5	
Раздел 2. История визуального освоения мира					Пр
Тема 3. История появления оптических средств. Классификация оптических средств: лупа, очки, бинокль, телескоп, микроскоп. Классификация оптических приборов, фиксирующих действительность и их историческая эволюция: камера обскура, камера люцида, "волшебный фонарь", фотокамера, кинокамера. Классификация экранных средств: фотоаппарат, телевизор, видео, персональный компьютер. Практическое занятие: подбор и анализ визуальных материалов.		3	5	9	

Тема 4. Феномен "экранной культуры". Содержание категорий "экранной культуры": экран, экранность, экранная культура. Анализ экранной культуры (К.Разлогов). Соотношение понятий "экранная культура" и "медийная культура". Современные технологии визуальности: презентационные мультимедиа (компьютерная презентация, web-сайт), интерактивные мультимедиа (голография, дополненная реальность, флэш-анимация, мультитач-технологии, QR-code), виртуальные мультимедиа (виртуальная реальность, виртуальная реконструкция, 3D-пространство). Практическое занятие: подбор иллюстративного материала - экранная культура и современная визуальность.		3	5	9	
Раздел 3. Структура визуальных практик в современной культуре					
Тема 5. Феномен "кинематографа". Классификация кинофильмов: историческое кино, игровое кино, документальное кино, авторское кино. История в фильме или фильм в истории: концептуальные исследования исторического кино З.Кракауэра. Проблема социального заказа, реабилитация исторического прошлого. "Визуальная антропология": специфика этнографического кино (полевые материалы, художественная реконструкция, метод home-video) Практическое занятие: Презентация истории человечества в кинематографе (на примере фильма); Реабилитация исторического прошлого (на примере фильма "Гудбай, Ленин"); Отражение этнической идентичности в визуальной антропологии (по материалам фестиваля этнографического кино) и т.д.		3	4	4	Пр,КПр
Тема 6. Феномен комикса. Структура и история жанра. Основные визуальные образы, их значение, знаковое моделирование повседневности. Мем. Роль телеиндустрии в конструировании повседневности. Содержание понятия "культура повседневности". Телевидение как неотъемлемая часть повседневной культуры. Культурные образцы современной телекультуры. Технологии формирования образа "обычного человека". "Общество спектакля" ГиДебор. Практическое занятие: подбор и анализ иллюстративного материала.		2	4	3	
Раздел 4. Новые визуальные индустрии в современной культуре					
Тема 7. Современные визуальные презентации художественной культуры. В.Беньямин "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости". В.Флюссер "технообраз". К.Мокси и проблема развоплощенных образов ("disembodied images"). Практическое занятие: аналитика "ауры", поиск "развоплощенных образов" и "технообразов"		1	5	3	О,Пр
Тема 8. Медиаискусство и новая визуальность: проблемы институции. Компьютерная игра. Уильям Гибсон и история создания игрового киберпространства. Жанровая классификация компьютерных игр: Adventure, Action, Role Playing Game, Strategy, Simulator, Puzzle. Феномен "геймера". Геймер и реальность: социокультурные проблемы современности. Тенденции развития визуальности современного мира. Практическое занятие: трендвотчинг и эстетика новой визуальности.		3	5	3	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		21	42	45	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0			

Всего контактная работа и СР по дисциплине		63	45	
--	--	----	----	--

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям	
Не зачтено	Ответ неполный. Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует слабое понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам, незнание (путаница) важных терминов. Плагиат. Отсутствие цитирования и некорректная работа с источниками.	

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

4.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 5	
1	Формы конструирования современного человека.
2	Визуальный и иконический повороты в культуре.
3	Основные теории визуальной культуры
4	Историческая реабилитация в современном кинематографе
5	Макетирование этноса визуальными средствами (кавказец, японец, американец, русский, англичанин, француз) в массовых медиа.
6	Виртуальные экскурсии.
7	Представления о далеких странах и эпохах. Средства воплощения.
8	Проблема цифрового шедевра
9	Визуальное наследие
10	Иконография смайлов.
11	Феномен "комикса". Структура комикса. История жанра. Основные визуальные образы
12	Этимология категории "визуальный".
13	Феномен "геймера". Геймер и реальность: социокультурные проблемы современности
14	Жанровая классификация компьютерных игр.
15	Постиндустриальное общество и его художественная культура
16	Поп-культура и её значение
17	Реляционная эстетика и открытое общество
18	Компьютерная игра. Уильям Гибсон и история создания игрового киберпространства.
19	Современные визуальные презентации художественной культуры
20	Художник новых медиа (2-3 примера на выбор с анализом произведений).
21	Авангард и неоавангард
22	Медиаарт и медиаархеология

23	Зрительный ряд и зрительная информация; их роль в восприятии внешнего мира.
24	Формы и принципы представления информации человеком
25	В.Беньямин "Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости".
26	Образ "обычного человека" в пространстве телевизионного ток-шоу.
27	Роль телеиндустрии в конструировании повседневности.
28	"Визуальная антропология": специфика этнографического кино.
29	Феномен "кинематографа". Концептуальные исследования исторического кино З.Кракауэра
30	Соотношение понятий "экранная культура" и "медийная культура".
31	Анализ экранной культуры (К.Разлогов).
32	Феномен "экранной культуры"
33	Теории визуальности: Н.Мирзоефф
34	Теории визуальности: Дж.Элкинс
35	Теории визуальности: Т.Митчелл
36	Проблемы термина: "Визуальная культура", "визуальный поворот", "визуальные исследования".
37	История экранных средств: фотоаппарат, телевизор, видео, персональный компьютер.
38	Историческая эволюция оптических приборов, фиксирующих действительность
39	"Технообраз" В.Флюссера

4.2.2 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Иллюстративный кейс: "Микрокультуры" современной культуры.

Задание. Рассмотрите иллюстративный ряд. Назовите основные визуальные маркеры и их принадлежность определенной культуры. Назовите периоды и техники.

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

4.3.1 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»

4.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☒ Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐

4.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет проводится в устной форме по заранее утвержденному списку вопросов в форме собеседования. Обучающимся запрещается пользоваться всеми вспомогательными материалами. Время, отводимое на подготовку к ответу – 20 минут

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Степанов, М. А.	Эстетика рекламной коммуникации	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbooks.hop.ru/102698.html
Пигулевский, В. О.	Культура и визуальные коммуникации	Саратов: Вузовское образование	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/120829.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Солдатенкова, О. В.	Культурология. Основные зарубежные культурологические направления и школы	Саратов: Ай Пи Эр Медиа	2019	http://www.iprbookshop.ru/83808.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Дизайн визуальных коммуникаций	Саратов: Вузовское образование	2021	http://www.iprbookshop.ru/102235.html

Баричко Я. Б.	Основы визуальной культуры	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.ph
Белгородская, Л. В.	Смыслы и подтексты визуальных исторических источников	Красноярск: Сибирский федеральный университет	2019	http://www.iprbookshop.ru/100110.html

5.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>

Видеохостинг, предоставляющий пользователям услуги хранения, доставки, показа и монетизации видео

YouTube [Электронный ресурс]. URL: <http://youtube.com>

Интегрированный информационный ресурс электронной научной библиотеки

«КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru>

Сайт Санкт-Петербургского отделения Российского института культурологии - <http://www.spbric.org/>

Информационный ресурс "Теории и практики" - <http://theoryandpractice.ru>

Электронная библиотека по гуманитарным дисциплинам - www.gumer.info

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

5.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

5.4 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