

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.02 Проблемы визуальной культуры

Учебный план: 2025-2026 50.04.03 ИДИ ИПИиА ЗАО №2-3-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

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

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, 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 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:

- Развитие художественных стилей
- Деловая этика
- Проблемы актуального искусства
- Эволюция искусства и межкультурные коммуникации

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
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Теоретические основы проблем визуальной культуры. Феномен визуальной культуры	1			
Тема 1. Феномен визуальной культуры. Практическое занятие: феномен визуальной культуры; визуалистика на рубеже XX-XXI веков. Визуальный образ: особенности его формирования, семиотика, поэтика.		2	8	
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	6	

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 интерпретации		2	6	
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		2	8	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		8	28	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	6,5	
Раздел 1. Теоретические основы проблем визуальной культуры. Феномен визуальной культуры				
Тема 5. Психологический аспект визуальной культуры личности. Практическое занятие: Психологический аспект визуальной культуры личности; социальный аспект функционирования изображения.	2	2	30	
Тема 6. Практическое занятие: Феномен визуальной культуры: экранная культура, культура "глянца", кибер-культура. как факторы формирования современного мировоззрения		2	30	
Раздел 2. Визуальное в контексте культур модернизма и пост-модернизма				
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		2	30	
Тема 8. Практическое занятие: Антропологический контекст визуального: формирование нового мышления в современной культуре, физические и нейронные изменения человека под воздействием интенсивного визуального потока.		2	37	
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	168	

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>	
------	---	--

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>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</p>	
	<p>задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>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.</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. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>	

2 (неудовлетворительно)	<p>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.</p> <p>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.</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 культур

5.2.2 Типовые тестовые задания

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

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

Какой элемент не является частью визуальной культуры:

- а) понятия;
- б) ценности;
- в) определения.

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.

«Изобразительный переворот», характеризующийся наплывом изображений, интерпретировал:

- а) Дж. Р. Коммонс;
- б) А. Беренс;
- в) У. Митчелл

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

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

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 семиотики искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкпе 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				
Прохожев, О. А.	Проектирование средств визуальной коммуникации	Нижний Новгород: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ	2019	http://www.iprbookshop.ru/107421.html
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbookshop.ru/128990.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Щаденко А. А.	Средства отображения визуальной информации	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20229460
Баричко Я. Б.	Основы визуальной культуры	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2024	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202415
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Пендикова, И. Г.	Концептуализм как творческий метод дизайнера и рекламы	Омск: Омский государственный технический университет	2016	http://www.iprbookshop.ru/60878.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110022.html
Фахрутдинов О. Н., Евменова А. А.	Основы визуальной коммуникации	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179122
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Русская культура XX века: tertium datur	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110170.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html

Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110021.html
Дроздова Е. Н.	Инструментальные средства визуальной коммуникации и прикладной дизайн. Лабораторные работы	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20179226

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. 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. 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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска