

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

АУДИО-ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ В 20-21 ВВ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.04.01 Культурология

Направленность Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Аудио-визуальные практики в 20-21 вв.

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

кандидат культурологии, доцент, В.А. Косякова

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур» .....

№3 от 04.04.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2.	Структура дисциплины	6
3.	Содержание дисциплины	6
4.	Образовательные технологии	8
5.	Оценка планируемых результатов обучения	9
5.1	Система оценивания	9
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине	9
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	10
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	11
6.1	Список источников и литературы	12
6.2	Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ...	12
7.	Материально-техническое обеспечение дисциплины	13
8.	Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	13
9.	Методические материалы	14
9.1	Планы практических занятий	14
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	17

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: ознакомление с главными положениями и структурой наиболее значительных художественных школ и направлений в теориях и аудио-визуальных практиках, исследование визуального образного языка, сформированного в визуальной культуре XX и XXI вв., подготовка выпускника магистратуры, способного использовать в научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных текстов культуры.

Задачи: представить основные культурологические и философские методы анализа художественного искусства, сложившиеся в XX- XXI вв., построить общую картину методов и подходов к анализу визуальных текстов культуры: развитие визуальных искусств от античности до наших дней сквозь призму исследовательской рецепции и теорий XX-XXI вв: основные стратегии понимания «визуального», «визуального опыта», «художественного зрения», «теории оптики», «теории построения визуального», «художественного визуального повествования», основные концепции анализа «визуальных текстов». Курс базируется на результатах современных (как зарубежных, так и отечественных) теорий искусства, социологии, истории культуры. Особое внимание также уделено стратегиям современного искусства, пытающимся осмыслить свои практики во взаимодействии с теорией. Курс раскрывает диапазон возможностей, предоставляемых исследователю в рамках рассматриваемых подходов истории и философии искусства, истории культуры, психоанализа и семиотики. Курс предполагает работу с широким кругом теоретических и практических трудов по истории искусства и кинематографа.

Дисциплина реализуется на русском и(или) английском языке.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1, способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта	ПК-1.1. Знает подходы, методологии, теории, концепции, методы изучения культуры	Знать: - основные ключевые понятия, художественные школы и направления в теориях и аудио-визуальных практиках теоретические направления искусства и теоретических школ; - основные сложности и противоречия в процессах концептуализации знания в области художественных исследований искусства. Уметь: - анализировать различные виды и направления в теориях и аудио-визуальных практиках, сложившихся в визуальной культуре XX и XXI вв.; - использовать в научном

		исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных текстов культуры.
ПК-2, способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации	ПК-2.3. Умеет представлять итоги проведенной работы в виде отчетов, аналитических записок, тезисов, рефератов, статей, электронных презентаций, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями с привлечением современных средств редактирования и печати	Уметь: - компоновать, структурировать и редактировать собранный материал и подбирать визуальный контент Владеть: - навыками создания докладов, сообщений и презентаций
ПК-9, готовность к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности	ПК-9.1. Разрабатывает и реализовывает стратегии и программы в сфере социокультурной деятельности.	Уметь: - применять при необходимости накопленный опыт для решения нестандартных исследовательских и проектных задач. Владеть: - методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической работы; - навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы над визуальными текстами культуры.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Аудио-визуальные практики в 20-21 вв.» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Исследования культуры в современном мире, Русская визуальная культура от Средневековья до современности, История и методология изучения культуры.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Теории и практики визуального

искусства в XX-XXI вв., Современные техники анализа текстов культуры, научно-исследовательская работа.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.
The total time commitment of the discipline is 3 c.p., 108 academic hours.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий / The volume of discipline in the form of contact work of students with teaching staff and (or) persons involved in the implementation of the educational programme on other terms, during the training sessions:

Семестр/ Semester	Тип учебных занятий / Type of training session	Количество часов/ hours
4	Лекции / Lectures	12
4	Практические занятия / Practical exercises	24
Всего / Total:		36

Объем дисциплины форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа/ The volume of discipline in the form of independent work of students is 72 academic hours.

3. Содержание дисциплины

1. Визуальные исследования как научная дисциплина. Теория кино: направления исследований

История становления визуальных исследований в целом и специфика исследования аудиовизуальных нарративов. Возникновение киноведения. Киноведение - это академическая дисциплина, которая занимается различными теоретическими, историческими и критическими подходами к фильмам. Иногда ее включают в состав медиа-исследований и часто сравнивают с исследованиями телевидения. Этот раздел посвящен основным названиям и теориям киноанализа.

Теория кино - это совокупность научных подходов в рамках академической дисциплины киноведения, которая ставит под сомнение эссенциализм кино и обеспечивает концептуальные рамки для понимания отношений кино с реальностью, другими искусствами, отдельными зрителями и обществом.

2. Теория и история кино: стратегии анализа

Теория кино почти так же стара, как и сам медиум. Кино развилось в конце XIX века на основе достижений в области фотографии, механики, оптики и научного производства серийных изображений (хронофотографии), но также уходит корнями в многовековую историю популярных развлечений, начиная от шоу волшебных фонарей и фантасмагорий и заканчивая масштабными панорамами, диорамами и оптическими игрушками. С самого начала изобретатели, производители, художники, интеллектуалы, педагоги и ученые задавали себе вопросы о сущности кино: было ли это движение или интервал? Было ли это одиночное изображение или серия? Запечатлеvalo ли оно место или хранило время? Помимо его

соотношения с другими формами визуализации и репрезентации, вопрос заключался в следующем: Была ли это наука или искусство? И если последнее, то возвышает ли она и просвещает, или отвлекает и развращает? Дискуссии касались не только специфики кино, но и его онтологической, эпистемологической и антропологической значимости.

3. Изобретение аудиовизуального языка: ранние эксперименты

"Кино - изобретение без будущего": Антуан Люмьер, "Царство теней": Максим Горький или "Эсперанто для глаз": Д.В. Гриффит. Существует множество точек зрения на специфику кино и аудиовизуального языка. В этом разделе мы рассмотрим идеи ранних теоретиков кино о природе кино и визуального повествования.

4. Эксперимент в аудиовизуальных практиках

Эксперимент в аудиовизуальных практиках - важнейший элемент изобретения языка фильма. Данный блок посвящен исследованию экспериментов и революций в истории формирования аудиовизуального языка.

5. Роль звука в аудиовизуальной практике

Появление звука навсегда изменило аудиовизуальную практику. Звук играет огромную роль в истории кино. В этом разделе мы исследуем историю звука, звуковую драматургию и методы анализа звука: диегетический и недиегетический звук.

6. Аудиовизуальные практики в контексте идеологии

Кино есть самое главное искусство, - говорил В. Ленин. На протяжении всего своего существования аудиовизуальные тексты, в силу своей доступности и внушаемости, всегда несли в себе идеологический заряд. В данном разделе мы рассматриваем проблему аудиовизуальной культуры и идеологии, а также методы работы с идеологическими текстами: постколониальные исследования, гендерные исследования, теория феминизма.

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	Visual studies as a scientific discipline. Film theory: research areas	The history of the formation of visual research in general and the specifics of research on audio-visual narratives. The emergence of film studies. Film studies is an academic discipline that deals with various theoretical, historical, and critical approaches to films. It is sometimes subsumed within media studies and is often compared to television studies. This section is devoted to the main names and theories of film analysis. Film theory is a set of scholarly approaches within the academic discipline of film or cinema studies that questions the essentialism of cinema and provides conceptual frameworks for understanding film's relationship to reality, the other arts, individual viewers and society.
2	Theory and history of the film: analysis strategies	Film theory is almost as old as the medium itself. The cinema developed at the end of the nineteenth century from advances in photography, mechanics, optics, and the scientific production of serialised images (chronophotography), but also has its roots in centuries of popular entertainment, ranging from magic lantern shows and phantasmagorias, to large-

		scale panoramas, dioramas, and optical toys. From the very beginning, inventors, manufacturers, artists, intellectuals, educators, and scientists asked themselves questions about the essence of cinema: Was it movement or was it interval? Was it single image or series? Was it capturing place or was it storing time? Besides its relationship to other forms of visualisation and representation, the question was: Was it science or was it art? And if the latter, did it elevate and educate, or distract and corrupt? Discussions centred not just on the specificity of cinema, but also on its ontological, epistemological, and anthropological relevance.
3	Inventing audio-visual language: early experiments	«the cinema – an invention without a future»: Antoine Lumière, «the kingdom of shadows»: Maxim Gorki or «the Esperanto of the eye»: D.W. Griffith, - There are many points of view on the specifics of cinema and audio-visual language. In this section, we will explore the ideas of early movie theorists about the nature of cinema and visual narrative.
4	Experiment in audiovisual practices	An experiment in audio-visual practices is an essential element of the invention of the language of a film. This block is devoted to research of experiments and revolutions in the history of the formation of audio-visual language.
5	The role of sound in audio-visual practices	The birth of sound forever changed audi-visual practice. Sound takes a huge role in the history of the film. In this section, we explore the history of sound, sound dramaturgy, and methods for analyzing audio: diegetic and non-diabetic sound.
6	Audio-visual practices in the context of ideology	Cinema is the most important art, - V. Lenin said. Throughout its existence, audio-visual texts, due to their accessibility and suggestiveness, always carried an ideological charge. In this section, we examine the problem of audiovisual culture and ideology, as well as methods for working with ideological texts: postcolonial studies, gender studies, feminism theory.

4. Образовательные технологии

Для проведения занятий лекционного типа по дисциплине применяются такие образовательные технологии как интерактивные лекции, проблемное обучение. Для проведения практических занятий используются групповые дискуссии, анализ ситуаций, представление и обсуждение самостоятельных работ.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;

- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: -устный опрос - участие в дискуссии	5 баллов	30 баллов
	5 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация, Зачет с оценкой Выступление с докладом на коллоквиуме		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно		не зачтено
0 – 19		F	

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
82-68/ С	хорошо/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Типовые вопросы по текущему контролю см. п.9.1.

(проверяемые компетенции ПК-1.1, ПК- 2.3, ПК-9.1)

Контрольные вопросы для коллоквиума (промежуточная аттестация – зачет с оценкой)

(проверяемые компетенции ПК-1.1, ПК- 2.3, ПК-9.1)

1. Зарождение кинематографа. Ранние эксперименты и теории(ПК-1.1).
2. Живопись, фотография, кино. Основные эксперименты и подходы к интерпретации (ПК-1.1).
3. Концепция кино Славоя Жижека (ПК- 2.3).
4. Концепция визуального нарратива Михаила Ямпольского (ПК-9.1).
5. Поэтическое кино и французский импрессионизм: методы интерпретации (ПК-9.1).
6. Немецкий киноэкспрессионизм и теории общества (ПК-1.1).
7. Соотношение терминов визуальная культура и визуальные исследования (ПК-9.1).
8. Фильм как окно и как рама (ПК-9.1).

9. Стратегии визуального анализа текста (ПК- 2.3).
10. Марксистская стратегия аудиовизуального анализа текста (ПК-1.1).
11. Стратегия психоаналитического анализа (ПК-9.1).
12. Дискурс-анализ и визуальные практики (ПК- 2.3).
13. Стратегия феноменологического анализа (ПК-9.1).
14. Теория кино и концепция монтажа кадров Сергея Эйзенштейна и русских формалистов (ПК-9.1).
15. Теория кино Рудольфа Арнхейма (ПК-1.1).
16. Теория кино Белы Балажа (ПК- 2.3).
17. Кино и общество: Зигфрид Кракауэр (ПК-9.1).
18. Кино - окно в реальность: Андре Базен (ПК-1.1).
19. Нерепрезентативное кино: авангард, дада, сюрреализм (ПК-9.1).
20. Киноискусство (ПК- 2.3).
21. Кинетические эксперименты и феноменология восприятия (ПК-9.1).
22. История звука: звук и его роль в повседневном искусстве (ПК-1.1).
23. Звуковой монтаж: специфика повествования (ПК- 2.3).
24. Теория образа М. А. Ямпольского, Б. М. Гройса (ПК-1.1).
25. Теория франкфуртской школы (ПК- 2.3).
26. Теория Беньямина и анализ современных визуальных текстов культуры (ПК-1.1).

Control questions for the colloquium

1. The birth of cinema. Early experiments and theories(ПКУ-1.1).
2. Painting, photography, cinema. Main experiments and approaches to interpretation (ПКУ-1.1).
3. The concept of the movie Slavoj Zizek (ПКУ-2.3).
4. Mikhail Yampolsky's concept of visual narrative (ПКУ-9.1).
5. Poetic cinema and French impressionism: methods of interpretation (ПКУ-9.1).
6. German film expressionism and theories of society (ПКУ-1.1).
7. The relationship of the terms visual culture and visual studies (ПКУ-9.1).
8. Film as a window and as a frame (ПКУ-9.1).
9. Visual text analysis strategies(ПКУ-2.3).
10. Marxist audio-visual text analysis strategy (ПКУ-1.1).
11. Psychoanalytic analysis strategy (ПКУ-9.1).
12. Discourse analysis and visual practices(ПКУ-2.3).
13. Phenomenological analysis strategy (ПКУ-9.1).
14. Film theory and frame editing concept of Sergei Eisenstein and the Russian Formalists (ПКУ-9.1).
15. Film theory of Rudolf Arnheim(ПКУ-1.1).
16. Film theory Béla Balázs (ПКУ-2.3).
17. Cinema and society: Siegfried Kracauer (ПКУ-9.1).
18. Cinema is a window to reality: André Bazin (ПКУ-1.1).
19. Unrepresentative film: avant-garde, dada, surrealism (ПКУ-9.1).
20. Cinema-art (ПКУ-2.3).
21. Kinetic experiments and the phenomenology of perception (ПКУ-9.1).
22. The history of sound: sound and its role in the everyday arts (ПКУ-1.1).
23. Sound editing: the specifics of narration (ПКУ-2.3).
24. Theory of the image M. A. Yampolsky, B. M. Groys (ПКУ-1.1).
25. Theory of the Frankfurt school (ПКУ-2.3).
26. Benjamin's theory and analysis of contemporary visual texts of culture (ПКУ-1.1).

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная литература:

- 1 Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика и язык искусства. М., 2008.
- 2 Подорога В. Феноменология тела. М., 1995.
- 3 Голдберг Р. Искусство перформанса. М.: 2014, 2015, 2017

Дополнительная литература:

- Adorno Theodor W. A esthetic theory / Theodor W. Adorno ; ed. : Gretel Adorno a. Rolf Tiedemann ; newly transl. ed., a. with a transl. introd. by Robert Hullot-Kentor. - London; New York : Continuum, 2004. - XXIII, 472 p.
- Ямпольский М. Память Тиресия. М.: Ad Marginem, 1993.
- Мириманов В. Б. Изображение и стиль: Специфика постмодерна. Стилистика, 1950-1990-х. М. : РГГУ, 1998

Источники, предоставляемые преподавателем:

1. Nicholas M. What is Visual Culture? The Visual Culture Reader. Chicago, 1998.
2. Mitchell W.J.T. The Language of Images. Chicago: U of Chicago, 2006.
3. Matthew R. Visualism: Writing Through the Discipline. Routledge. L., 2012.
4. Visual culture. Images and interpretatios. Wesleyan University Press, 1994.
5. Visual Theory. Painting and Interpretation / N. Bryson. Cambridge, 1991.
6. Eisenstein, Sergei. Selected articles in: Christie, Ian; Taylor, Richard, eds. The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents, 1994.
7. Kracauer, Siegfried. From Caligari to Hitler, 1947.
8. Balázs, Béla. Theory of the film; character and growth of a new ar, 1949.
9. Bazin, André. What is cinema? Berkeley: University of California Press, 1987.
10. Budd, Dona. The Language of Art Knowledge, Pomegranate Communications, 1989.
11. David Hopkins. Dada and Surrealism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2004.
12. Boris Groys. Art Power, 2008.
13. Béla Balázs. Theory of the Film: Sound, 1945.
14. Paul Dessau. Sound Here and There, 1929.
15. Rudolf Arnheim. The Singing Fool, 1929.
16. Altman, Rick. The Sound of Sound, 1995.
17. Boris Groys. Art Power, 2008.
18. Boris Groys. The Total Enlightenment: Conceptual Art in Moscow 1960-1990, 2008.
19. Boris Groys. Ilya Kabakov: The Man Who Flew into Space from His Apartment, 2006
20. Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории. Под ред. Т. Вайзер. М.:2019.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа:

<http://liber.rsuh.ru/>

Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2019]. – Режим доступа: <https://znanium.com/>

БД и ИСС

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

Cambridge University Press
 ProQuest Dissertation & Theses Global
 SAGE Journals
 Taylor and Francis
 JSTOR

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для работы необходима аудитория, оборудованная компьютером с доступом к интернету, проектором и проекционным экраном, доской, маркеры. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA SE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы практических занятий

Тема 1. Визуальные исследования как научная дисциплина. Теория кино: направления исследований

Вопросы для обсуждения и докладов:

1. Соотношение терминов "визуальная культура" и визуальные исследования.
2. Фильм как окно и как рама
3. Стратегии анализа визуального текста

Литература:

Adorno Theodor W. A esthetic theory / Theodor W. Adorno ; ed. : Gretel Adorno a. Rolf Tiedemann ; newly transl. ed., a. with a transl. introd. by Robert Hullot-Kentor. - London; New York : Continuum, 2004. - XXIII, 472 p.

Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика и язык искусства. М., 2008.

Nicholas M. What is Visual Culture? The Visual Culture Reader. Chicago, 1998.

Mitchell W.J.T. The Language of Images. Chicago: U of Chicago, 2006.

Matthew R. Visualism: Writing Through the Discipline. Routledge. L., 2012.

Тема 2. Теория и история кино: стратегии анализа

Вопросы для обсуждения и докладов:

1. Марксистская стратегия анализа аудиовизуального текста
2. Стратегия психоаналитического анализа
3. Дискурс-анализ и визуальные практики
4. Стратегия феноменологического анализа

Литература:

Adorno Theodor W. A esthetic theory / Theodor W. Adorno ; ed. : Gretel Adorno a. Rolf Tiedemann ; newly transl. ed., a. with a transl. introd. by Robert Hullot-Kentor. - London; New York : Continuum, 2004. - XXIII, 472 p.

Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика и язык искусства. М., 2008.

Visual culture. Images and interpretatios. Wesleyan University Press, 1994.

Visual Theory. Painting and Interpretation / N. Bryson. Cambridge, 1991.

Тема 3. Изобретение аудиовизуального языка: ранние эксперименты

Вопросы для обсуждения и докладов:

1. Теория кино и концепция монтажа кадров Сергея Эйзенштейна и русских формалистов
2. Теория кино Рудольфа Арнхейма
3. Теория кино Белы Балажа
4. Кино и общество: Зигфрид Кракауэр
5. Кино - это окно в реальность: Андре Базен

Литература:

Adorno Theodor W. A esthetic theory / Theodor W. Adorno ; ed. : Gretel Adorno a. Rolf Tiedemann ; newly transl. ed., a. with a transl. introd. by Robert Hullot-Kentor. - London; New York : Continuum, 2004. - XXIII, 472 p.

Голдберг Р. Искусство перформанса. М.: 2014.

Eisenstein, Sergei. Selected articles in: Christie, Ian; Taylor, Richard, eds. The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents, 1994.

Kracauer, Siegfried. From Caligari to Hitler, 1947.

Balázs, Béla. Theory of the film; character and growth of a new ar, 1949.

Bazin, André. What is cinema? Berkeley: University of California Press, 1987.

Тема 4. Эксперимент в аудиовизуальной практике

Вопросы для обсуждения и докладов:

1. Нерепрезентативное кино: авангард, дада, сюрреализм.
2. Киноискусство.
3. Кинетические эксперименты и феноменология восприятия.

Литература:

Adorno Theodor W. A esthetic theory / Theodor W. Adorno ; ed. : Gretel Adorno a. Rolf Tiedemann ; newly transl. ed., a. with a transl. introd. by Robert Hullot-Kentor. - London; New York : Continuum, 2004. - XXIII, 472 p.

Голдберг Р. Искусство перформанса. М.: 2014.

Budd, Dona. The Language of Art Knowledge, Pomegranate Communications, 1989.

David Hopkins. Dada and Surrealism: A Very Short Introduction. Oxford University Press, 2004.

Boris Groys. Art Power, 2008.

Тема 5. Роль звука в аудиовизуальных практиках

Вопросы для обсуждения и докладов:

1. История звука: звук и его роль в повседневном искусстве.
2. Звуковой монтаж: особенности повествования.
3. Звуковая драматургия: методы диегезиса и недиегезиса.

Литература:

Adorno Theodor W. A esthetic theory / Theodor W. Adorno ; ed. : Gretel Adorno a. Rolf Tiedemann ; newly transl. ed., a. with a transl. introd. by Robert Hullot-Kentor. - London; New York : Continuum, 2004. - XXIII, 472 p.

Политика аффекта. Музей как пространство публичной истории. Под ред. Т. Вайзер. М.:2019.

Béla Balázs. Theory of the Film: Sound, 1945.

Paul Dessau. Sound Here and There, 1929.

Rudolf Arnheim. The Singing Fool, 1929.

Altman, Rick. The Sound of Sound, 1995.

Тема 6. Аудиовизуальные практики в контексте идеологии

Вопросы для обсуждения и докладов:

1. Теория образа М. А. Ямпольского, Б. М. Гройса.
2. Теория франкфуртской школы.
3. Теория Бенямина и анализ современных визуальных текстов культуры.

Литература:

Adorno Theodor W. A esthetic theory / Theodor W. Adorno ; ed. : Gretel Adorno a. Rolf Tiedemann ; newly transl. ed., a. with a transl. introd. by Robert Hullot-Kentor. - London; New York : Continuum, 2004. - XXIII, 472 p.

Ямпольский М. Память Тиресия. М.: Ad Marginem, 1993.

Boris Groys. Art Power, 2008.

Boris Groys. The Total Enlightenment: Conceptual Art in Moscow 1960-1990, 2008.

Boris Groys. Илья Кабаков: The Man Who Flew into Space from His Apartment, 2006.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете культурологии, в международном учебно-научном центре «Высшая школа европейских культур».

Цель дисциплины ознакомление с главными положениями и структурой наиболее значительных художественных школ и направлений в теориях и аудио-визуальных практиках, исследование визуального образного языка, сформированного в визуальной культуре XX и XXI вв., подготовка выпускника магистратуры, способного использовать в научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных текстов культуры.

Задачи: представить основные культурологические и философские методы анализа художественного искусства, сложившиеся в XX- XXI вв., построить общую картину методов и подходов к анализу визуальных текстов культуры: развитие визуальных искусств от античности до наших дней сквозь призму исследовательской рецепции и теорий XX-XXI вв: основные стратегии понимания «визуального», «визуального опыта», «художественного зрения», «теории оптики», «теории построения визуального», «художественного визуального повествования», основные концепции анализа «визуальных текстов».

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- ПКУ-1, способность самостоятельно ставить конкретные цели и задачи научных исследований и решать их с помощью свободно выбираемых теорий и методов, информационных технологий с использованием мирового опыта
- ПКУ-2, способность изучать различные виды культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, критически анализировать информационные ресурсы по тематике исследования и самостоятельно представлять результаты исследований, свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации
- ПКУ-9, готовность к проектно-аналитической и экспертно-консультационной работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные ключевые понятия, художественные школы и направления в теориях и аудио-визуальных практиках теоретические направления искусства и теоретических школ;
- основные сложности и противоречия в процессах концептуализации знания в области художественных исследований искусства.

Уметь:

- анализировать различные виды и направления в теориях и аудио-визуальных практиках, сложившихся в визуальной культуре XX и XXI вв.;
- использовать в научном исследовании и преподавании концептуально обобщенное знание об основных проблемах, рассматриваемых в теории анализа визуальных текстов культуры;
- пользоваться для анализа визуального материала современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации и работать с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных.

Владеть:

- методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической работы;
- навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы над визуальными текстами культуры

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ANNOTATION

The purpose of the discipline "Audio-visual practices in the 20th-21st centuries. - familiarization with the main provisions and structure of the most significant art schools and trends in theories and audio-visual practices, the study of the visual figurative language formed in the visual culture of the XX and XXI centuries, training a graduate of the master's program, capable of using in scientific research and teaching conceptually generalized knowledge of the main problems considered in the theory of analysis of visual texts of culture.

Objectives: to present basic culturological and philosophical methods of analysis of art developed in the XX-XXI centuries, build a general picture of methods and approaches to the analysis of visual texts of culture: the development of visual arts from antiquity to the present through the prism of research reception and theories of the XX-XXI centuries: basic strategies for understanding "visual", "visual experience", "artistic vision", "optical theory", "theory of visual construction", "artistic visual narrative", basic concepts of visual analysis.

The discipline provides for certification in the form of credit with grades.
The total time of the discipline is 3 c.p.