Утверждено Ученым Советом

Факультета гуманитарных наук

Протокол № __8__ от «_22__»_декабря_2015 г.

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Факультет гуманитарных наук

Программа

итогового междисциплинарного государственного экзамена

по направлению 51.04.01. «Культурология»

Магистерская программа «Визуальная культура»

Москва 2015

Пояснительная записка

Обучение в рамках программы ориентировано на развитие компетенций и навыков, необходимых в исследованиях современной визуальной культуры. В первую очередь речь идет о навыках междисциплинарного исследования, предполагающего способность продуктивного сочетания разнообразных методологических подходов и теоретических моделей, выработанных в ряде дисциплин таких, как философская теория образа, социальная антропология, социология, психоанализ, теория медиа.

Основная задача итоговой аттестации – оценить уровень теоретических знаний выпускников, оценить их способность ориентироваться в современных теориях визуальной культуры, их знание методов междисциплинарного анализа.

Требования к дипломированному магистру:

Магистр должен:

* хорошо ориентироваться в современной визуальной культуре;
* знать основные направления в рамках современной теории культуры;
* обладать глубокими знаниями в области истории визуальной культуры;
* ориентироваться в проблематике современных визуальных исследований;
* быть способным организовывать и осуществлять индивидуальные и коллективные исследовательские проекты в области визуальных исследований;
* владеть навыками академического и публицистического письма;
* владеть навыками сбора и обработки визуальной информации.

Форма проведения итогового экзамена: устная.

Оценка «отлично» – глубокие исчерпывающие знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи норм права и регулируемых ими отношений; твёрдые знания основного материала дисциплин специализации; логически последовательные, содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии, использование в необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной литературы.

Оценка «хорошо» – твёрдые и достаточно полные знания всего программного материала, понимание сущности и взаимосвязи норм права и регулируемых ими отношений; правильные, но несколько расплывчатые ответы на поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным вопросам.

Оценка «удовлетворительно» – твёрдое знание и понимание основных вопросов программы; правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при устранении неточностей и несущественных ошибок в освещении отдельных положений при наводящих вопросах экзаменатора; при ответах на вопросы основная рекомендованная литература использована недостаточно.

Оценка «неудовлетворительно» – неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов; неточные ответы на дополнительные вопросы.

Критерии оценок:

По десятибалльной шкале	По пятибалльной шкале
1 – полное незнание билета при отсутствии попыток отвечать 2 – полное незнание билета 3 – ответ, соответствующий критериям оценки «неудовлетворительно»	«неудовлетворительно» – 2
4 – ответ, соответствующий критериям оценки «удовлетворительно», за исключением не устранения неточностей и несущественных ошибок при наводящих вопросах экзаменатора 5 – ответ, соответствующий всем критериям оценки «удовлетворительно»	«удовлетворительно» – 3
6 – ответ, соответствующий критериям оценки «хорошо», за исключением не устранения замечаний по отдельным вопросам 7 – ответ, соответствующий критериям оценки «хорошо»	«хорошо» – 4
8 – ответ, соответствующий критериям оценки «отлично», за исключением неправильных и не конкретных ответов на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии и не использования в необходимой мере материалов всей рекомендованной литературы 9 – ответ, соответствующий критериям оценки «отлично», за исключением неправильных и неконкретных ответов на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии 10 – ответ, соответствующий всем критериям оценки «отлично»	«отлично» – 5

ВОПРОСЫ

для подготовки и проведения итогового междисциплинарного экзамена

по направлению 51.04.01. «Культурология»

Образовательная программа «Визуальная культура»

Уровень подготовки: магистр

2015/2016 учебный год

1. Значение истории искусств для визуальных исследований
2. Основные проблемы и методы исследований визуальных медиа
3. Экзистенциальное измерение визуального
4. Видение и визуальность в области научного знания
5. Основные принципы и проблемы визуальной семиологии
6. Исследования визуальной культуры в контексте проблематики колониализма/постколониализма
7. Визуальная культура как идеологический аппарат
8. Философские и психоаналитические концепции взгляда; их значение для формирования визуальных исследований (Сартр, Лакан, Фуко)
9. Визуальная культура в перспективе социально-критической теории
10. Экономика и политика визуального образа
11. Иконоклазм в истории и современной культуре
12. Визуальная культура в эпоху цифровых медиа
13. Методы исследований визуальной культуры
14. Феноменологический подход к исследованию визуальных образов
15. Проблематика образа в перспективе социальной антропологии
16. Основные теоретические подходы к проблематике визуального образа в аналитической философской традиции
17. Пикториальный/иконический поворот в культурных исследованиях
18. Гендерный подход в исследованиях культуры и общества
19. Влияние «философии жизни» на философию культуры и культурное творчество в конце XIX и первой половине ХХ веков
20. Феноменологическая социология культуры и знания М. Шелера
21. Социология знания и культуры К. Мангейма как теория и исследовательская методология
22. Феноменологическая социология А. Шюца и его последователей (П. Бергера и Т. Лукмана)
23. Психоаналитическая доктрина З. Фрейда как теория и методология исследований культурного творчества
24. Историческая этнология Ф. Боаса как культурная антропология
25. Неоэволюционистская культурологическая доктрина Л. Уайта
26. Функционалистская концепция культуры Б. Малиновского
27. Интерпретативная концепция культуры К. Гирца
28. Антропологические подходы к изучению культуры
29. Этнографический фильм как инструмент исследования культуры
30. Проблематика тела в феминистской теории
31. Концепция медикализации общества. Биомедицина как культурная система
32. Проблема телесной нормативности в современной теории культуры
33. Концепции массовой культуры в философии и социологии ХХ века
34. Основные проблемы современной социологии искусства
35. Эмансипаторный потенциал визуальных медиа в программной работе В. Беньямина «Произведение искусство в эпоху его технической воспроизводимости»
36. Специфика институциональных подходов в теории искусства
37. Культура как социальное пространство, габитус и капитал в социологической концепции Пьера Бурдье
38. Эстетизация повседневности: ее истоки, измерения, социальные эффекты и патологии
39. Фотография как предмет и инструмент визуальных исследований
40. Культурсоциология и иконический/материальный поворот в социальной теории

Литература

Учебные пособия, введения:

1. Barker Ch. (2012), Cultural Studies: Theory & Practice. Sage Publication
2. Burr V. (2003), Social Constructionism. Routledge
3. Chandler D. (2007), Semiotics. The Basics. Routledge
4. Crow, David (2010). Visible Signs: An Introduction to Semiotics in the Visual Arts.
5. Davis W. (2011), A General Theory of Visual Culture. Princeton University Press
6. Elliot A. (2009), Contemporary Social Theory: An Introduction, Routledge
7. Eric Margolis (Ed.), Luc Pauwels (Ed.)(2011), The SAGE Handbook of Visual Research Methods, SAGE Publications
8. Hall S., Evans J. (1999). Visual Culture Reader
9. Ian Heywood and Barry Sandywell (2011), The Handbook of Visual Culture
10. James Paul Gee, Michael Handford (2012), The Routledge Handbook of Discourse Analysis, Routledge
11. Kress G., van Leeuwen T. (1996), Reading Images. The Grammar of Visual Design. Routledge
12. Kulvicki V., John, Images. Routledge, 2014.
13. Manghani S. (2013), Image Studies: Theory and Practice. Routledge
14. Milner A., Browitt J. (2002), Contemporary Cultural Theory
15. Mirzoeff N. (1998). Visual Culture Reader
16. Rose J. (2012), Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. Sage.
17. Sturken M., Cartwright L. (2001), Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press
18. Van Leeuwen T, Jewitt C. (Ed.) (2001), Handbook of Visual Analysis. Sage.

Рекомендуемая литература:

1. Alexander J., Bartmanski D., Giesen B. (2012), Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life
2. Bauman Z. (2007), Liquid Times: Leaving in an Age of Uncertainty. Polity
3. Baxandall M. (1972), Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. Oxford University Press
4. Belting H. (2005), Image, Body, Medium: A New Approach to Iconology (article)
5. Berger, John (1972), Ways of Seeing. BBC & Penguin Books
6. Boehm G. (2001), Representation, Presentation, Presence: Tracing the Homo Pictor // Alexander J. et al. (2012), Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life.
7. Bolter, Jay David, Grusin, Richard (2000), Remediation: Understanding New Media.
8. Bryson N. (1986), Vision and Painting: The Logic of the Gaze
9. Collier J. jr., Collier M. (1986), Visual Anthropology: Photography as a Research Method.
10. Crary, J. Techniques of the observer. Cambridge; London The MIT Press, 1992
11. Cubitt, Sean (2014), The Practice of Light. A Genealogy of Visual Technologies from Prints to Pixels. MIT.
12. Didi-Huberman G. (2005), Confronting Images. The Pennsylvania State University
13. Dikovitskaya, Margaret (2005), Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn, MIT Press
14. Elkins J. (2003), Visual Studies: Skeptical Introduction
15. Elkins J. (2009), Visual Literacy, Routledge
16. Foster, Hal (Ed.) (1988), Vision and Visuality. Bay Press, Seattle
17. Freedberg D. The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.
18. Fuery P., Fuery K. (2003), Visual Cultures and Critical Theory.
19. Harper, Douglas (2012), Visual Sociology. Routledge
20. Hall S. (1997), Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. Sage Publication
21. Jay M. (1994), Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought. University of California Press.
22. Kress G. (2010), Multimodality: A social semiotic approach to contemporary communication. Routledge
23. Latour B. (2001), What is Iconoclasm? Or is there a world beyond the image wars?
24. Latour B. (2005), Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory
25. Lopes, Domenic (1996), Understanding Pictures, Oxford University Press
26. Lopes, Domenic (2005), Sight and Sensibility: Evaluating Pictures. Oxford University Press
27. Marion J.-L. (2002), In Excess: Studies of Saturated Phenomena. New York
28. Mitchell W.J.T. (1986). Iconology: Image, Text, Ideology, The University of Chicago Press
29. Mitchell W.J.T. (1994). Picture Theory: Essays on Verbal and Pictorial Representation, The University of Chicago Press
30. Mitchell W.J.T. (2005). What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The University of Chicago Press
31. Mondzain M.-J. (2005). Image, Icon, Economy. Stanford University Press
32. Moxey K. (2008), Visual Studies and Iconic Turn
33. Scholz R.O. (1993) When is a Picture?
34. Seel M. (2000) Aesthetics of Appearing. Stanford
35. Taylor Ch. (2004), The Modern Social Imaginaries. Duke University Press
36. Urry, John (2011), The Tourist Gaze 3.0. Sage
37. Welsch, Wolfgang (1997), Undoing Aesthetics.
38. Wollheim R. (1990), Seeing-as, Seeing-in, and Pictorial Representation, in: Wollheim R. Art and Its Objects. Cambridge University Press, 1990
39. Gillian Rose; Divya Tolia-Kelly (ed.) (2012), Visuality/Materiality: Images, Objects and Practices.
40. Emma Bell, Samantha Warren, Jonathan E. Schroeder (2013), The Routledge Companion to Visual Organization. Routledge.