

Майнор «Современная культура: Теории и практики»

Программа учебной дисциплины «Визуальная культура»

Автор	Левченко Я.С., PhD, janlevchenko@hse.ru
Число кредитов	5
Контактная работа (час.)	76
Самостоятельная работа (час.)	114
Курс	2
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целью освоения дисциплины «Визуальная культура» является:

- мотивация студентов сознательно воспринимать визуальный опыт, уметь его обобщать и комментировать. Под визуальным опытом понимается не только традиционная сфера визуальных искусств от живописи до кино, но и среда визуального восприятия, куда входят развлекательные зрелища (ярмарка, цирк, спорт и т. д.), реклама и другие визуальные медиа (от эфирного ТВ до индивидуализированного приложения к гаджету) маршруты перемещения индивидов (шопинг, прогулки, путешествия), визуальная поддержка образования от иллюстраций к учебникам до наглядных демонстраций научных опытов.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные теоретические подходы, применяемые при анализе визуальных сред;
- о значимости визуальной культуры для решения прикладных задач всего комплекса гуманитарных наук

уметь:

- аргументировать выбор методов анализа и интерпретации;
- анализировать культурные объекты и практики с использованием инструментария современных исследований культуры;
- отработать навыки поиска, систематического исследования и презентации его результатов

владеть:

- культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
- культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности
- различными жанрами письменной речи
- способностью строить межличностные и межкультурные коммуникации
- навыками и приемами современного профессионального общения, включая информационные технологии
- навыками поиска, упорядочивания и обработки информации из различных источников в социокультурной сфере

- компетенциями анализа, структурирования, обоснованного и наглядного изложения обработанной информации

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- 1 Современный культурный процесс
- 2 Кинокультура
- 3 Театр и театральность в современной культуре

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Часть 1.

1. Предмет визуальной культуры, ее специфика, эволюция и направления изучения. Как визуальная культура боролась за свои права и победила (Вербальное и визуальное в учебном процессе. Как университет и визуальность привыкали друг к другу и как это связано с современным рынком труда). Роль визуальной информации в культуре. Почему важно анализировать и критиковать структуры «очевидности»? Чем цифровая очевидность отличается от аналоговой? Права образа и эмансипация виртуального мира.

2. Визуальное мышление в городской среде. (Не)достоверность информации о городе в визуальных сообщениях. Детерриториализация визуального события как следствие цифровой революции. Стена и поток — базовые метафоры современного городского массива. Город как собрание «объект» (согласно триаде «объект – картина – образ»). Предпосылки теорий видения в «Критике чистого разума» Канта и «Паноптиконе» Бентама — следствие появления городских гетеротопий. Изобретение фланера. Площадь и бульвар, лавка и пассаж. Непосредственность и театральность — два дополнительных кода фланерского поведения. Актер vs. детектив.

3. Ранние визуальные медиа: предыстория современных средств передачи визуальной информации. «Фланер в пассаже» и проблема видимости. Градации транспарантного эффекта в изображениях. Живописный иллюзионизм и этапы работы со светом в европейском искусстве. Первые протезы зрения – очки, подзорные трубы, телескопы. Первый прибор воспроизводства изображения – камера-обскура (вариация – камера люцида). Первый прибор для его обработки и проекции – «латерна магика». Связь ранних визуальных медиа с распространением идей Просвещения. Траектории света в искусстве. Функция зеркала (правда и ложь, зрение и сверхзрение). Визионерская живопись.

4. Оптические эффекты транспаранта и панорамы. Иллюзия движения в ранних визуальных медиа. Встреча эффекта репрезентации с автономным изображением (иллюзионистские представления (фантазмагории), сеансы магии). Ранний иллюзионизм витражного искусства, его актуализация в XVIII в. Работа света с огнем (вулкан) и водой (водопады, штормы) в искусстве. Появление световых театров в XVIII в. Транспарантная живопись и калейдоскоп. Изобретение панорамы вследствие накопления многоаспектного визуального опыта к периоду расцвета европейского романтизма и началу индустриальной эпохи.

5. От теологии к экономике образа. Фотография в эпоху индустриального капитализма.

Смысловые парадоксы фотографии (произвольность как гарантия доверия, медиум как документ, и т. д.). От литографии к дагерротипу, «мокрому» процессу и моментальному снимку. Жанровые дифференциации фотографии и ее корневые отличия от живописи (так наз. «новизна»). Выбор фотографической природы: фотография как стимул расширения культурных практик. Изменение статуса индивида и «переоткрытие» ландшафта в фотографии второй половины XIX в.

6. От реального к «реальнейшему». Фотография на символическом рынке изобразительного искусства. Охота за celebrities, появление «фото-визиток» и коллекционных театрализованных образов. Иконы и дивы. Визуальный шум в фотографии. Противопоставление пикториализма и реализма в контексте триады «ремесло – искусство – высокое искусство» (английский романтизм). Красота как «правда» в викторианской фотографии. Подражание академическим канонам (Робинсон, Рейландер, Кэмерон). Роль прерафаэлитов в признании фотографии искусством.

7. Машина схватывания: вера в свидетельство и становление документальной фотографии. «Страх машины» и его материализация в фотографии. Восприятие фотографии как регистрационного инструмента. Фотография прямая (процесс) и непосредственная (момент).

Физиогномика и журналистика (репортерская функция изображения). Надар – живой символ «реалистического» поворота в фотографии. Военная и этнографическая фотография. Натуралисты и просветители.

8. Кино как новый скопический режим. Механика и онтология. Теория и практика движущегося изображения. Автономия подвижной картины (moving picture). От примитивных демонстрационных механизмов (тауматроп, кинеограф и т. д.) к проекционным комплексам. Принцип вращения + принцип серийности = эффект стробоскопии (виртуального движения). «Колесо жизни» — рисованное и фотографическое. Хронофотография и многократная экспозиция (кейс — наследие Эдварда Майбриджа).

9. Демонстрационное vs. проекционное кино. От кинематографа циклического к кинематографу линейному. Война патентов как симптом индустриальной эпохи. Успех и провал Томаса Эдисона.

Кинетоскоп, его перспективы и недоработки. Метаописание кино: фильмы о движении. Освобождение и отчуждение движения в аппарате братьев Люмьер. Идея «правдивости» изображения. Виды движения в раннем кино. Изобретение киносеанса (структура и прагматика события). Начало репортерской практики (по логике распространения фотографии). Феерии и игровые фильмы. Сценарии и либретто (литература и театр – навязанные аналогии?) Наррация в кино (голливудская ставка).

10. Экран как сквозная метафора современности. От доминирования кино к тотальности компьютера (XX век на пути от лампы к цифре). Анизотропное пространство современных визуальных медиа. Автономия экранного мира. Опыт автономного движения (основные этапы истории анимации). Морфинг, глубинное рассеивание, захват движения — основные технологические приемы современной анимации, имеющие феноменологические последствия. Телевидение и oculus rift. Кейс – советское ТВ и пропаганда. Связь ТВ и стриптиз-культуры (Брайан Мак-Нейр). Почему «по ТВ ничего нельзя сказать» (Пьер Бурдье).

11. Селфи, или встреча с Нарциссом. Понятие ординарной культуры, ценность «здесь и сейчас» (Бирмингемская школа культурных исследований). Политики само-презентации.

Пересмотр границ частной жизни. Конкуренция интерпретаций селфи (психиатрия, психоанализ, теория новых медиа, визуальная антропология). Цифровая демократия. Культурно-политические измерения автоэротизма. Сдерживания и противовесы желания. Селфи-стик, селфи-рука и другие протезы одиноких горожан. Поиск тела и его распад. Запечатление и мультипликация частей тела. Быть толстым?

12. Идентичность и дизайн. Экспансия дизайна как понятия и практики. Как выглядят люди и вещи. Продвижение в экономике образов (превосходство продвижения над сущностью вещи).

Изобретение легенд и успех глобальных продуктов. Пример Кока-Колы и Макдональдса (Макдональдизация культуры по Дж. Ритцеру). Кейс – эволюция cover design (обложки музыкальных носителей с 1930-х годов до наших дней). Иконография и иконология, референции к искусству и его истории.

13. Видеоигры и новая антропология. Люди как технологии. Введение в геймерскую культуру.

Нерды и гики (как субкультура становится культурой). Broadband: Расширение пространства игры. Историческая поэтика игры и ее современные модификации. Симуляция и вытеснение. Понятия геймплея и атмосферы. Проблема «обратного» влияния геймерского интерфейса на «старшие» культурные практики.

14. Взгляд, объект и прибавочное желание. Вуайеризм как двигатель визуального прогресса.

Пересмотр границ интимного и публичного. История сексуальности, использование удовольствий (Мишель Фуко). Секс, насилие и сублимация. Субкультурные и популярные измерения секса как визуального продукта. Pro-porn vs. Counter-porn в современном феминизме. Порношник в моде и рекламе. Кейс – открытие секса в кино позднего СССР.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Оаудиторная - включает в себя работу на семинарах

Отест1 - включает в себя оценку за итоговый тест по материалам лекций

Отест2 - включает в себя оценку за итоговый тест по материалам семинаров

Опроект - включает оценку за подготовку и презентацию коллективного проекта, связанного с анализом современного культурного процесса

$$\text{Орезультующая} = 0,25 \cdot \text{Оаудиторная} + 0,25 \cdot \text{Отест1} + 0,25 \cdot \text{Отест2} + 0,25 \cdot \text{Опроект}$$

Способ округления всех оценок – в пользу студента

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студента

Тип контроля	Форма контроля	1 год				Параметры
		1	2	3	4	
Текущий	Контрольная		X			Тест по материалам лекций, по материалам

(неделя)	работа					семинаров
	Эссе					
	Реферат					
	Коллоквиум					
	Домашнее задание					
Промежуточный	Зачет					
Итоговый	Экзамен		X			Коллективный проект, связанный с анализом современного культурного процесса (выбор проекта и распределение по группам – октябрь, защита проекта (публичная презентация и папка материалов) проходит на семинарах в декабре)

* - Для текущего контроля указывается неделя модуля/ семестра, на которой проводится контроль, для промежуточного и итогового - отметка, в каком модуле/ семестре проводится.

** В графе Параметры указывается регламент (свод постоянных или временных правил)

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

Бодрийяр Ж. Общество потребления: его мифы и культуры. М.: Республика, 2006. ISBN: 5-250-01894-7

Большц, Н. Азбука медиа / Н. Большц; Пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. – М.: Европа, 2011. – 135 с. – (Сер. "Политучеба"). - ISBN 978-5-9739019-4-3.

Люббе, Г. В ногу со временем: сокращенное пребывание в настоящем / Г.

Люббе; Пер. с нем. А. Григорьева, В. Куренного; Под науч. ред. В. Куренного. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – 431 с. – (Сер. "Исследования культуры"). - НП. - ISBN 978-5-7598-0839-8.

Эко Умберто. Открытое произведение: форма и неопределенность в современной поэтике / У. Эко; Пер. с итал. А. Шурбелева. – СПб.: Академический Проект, 2004. – 381 с. – (Проект "Translation Project" при поддержке Ин-та "Открытое общество" (Фонд Сороса)) . - ISBN 5-7331-0019-2.

Элиас, Н. О процессе цивилизации: социогенет. и психогенет. исслед. / Н. Элиас; Науч. ред. О. Ю. Бойцова; Пер. А. М. Руткевича. – М.; СПб.: Университетская книга. – (Университетская б-ка. Социология) (Сер. "Книга света") . - ISBN 5-7914-0023-3.

5.2 Дополнительная литература

Токвиль А. Демократия в Америке / А. Токвиль; пер. с фр. В. Т. Олейника, Е. П. Орловой, И. А. Малаховой. – М.: Весь Мир, 2000. – 560 с. – ISBN 5-7777-0062-4.

Бурдьё П. О телевидении и журналистике / П. Бурдьё; Пер с фр. Т. В. Анисимовой, Ю. В. Марковой; отв. Ред. Н. А. Шматко. – М.: Фонд научных исследований «Прагматика культуры»: Ин-т экспериментальной социологии, 2002 – 159 с. – (Малая серия) (Программа «Translation Project» Центрально-Европейского университета и Института «Открытое общество»). – ISBN 5-7333-0041-8

5.3. Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
	<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>	
	Образовательный Интернет-проект «Арзамас»	https://arzamas.academy/
	Платформа онлайн-образования «Курсера»	https://www.coursera.org/

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе

дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.