Утверждено Ученым Советом

Факультета гуманитарных наук

Протокол № 12 от «20» ноября 2018 г.

(в редакции 2019 г.)[[1]](#footnote-1)

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего 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 2018

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. Допускается применение электронных средств или дистанционных технологий при проведении государственного аттестационного испытания.

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 отвечать2 – полное незнание билета3 – ответ, соответствующий критериям оценки «неудовлетворительно»	«неудовлетворительно» – 2
4 – ответ, соответствующий критериям оценки «удовлетворительно», за исключением не устранения неточностей и несущественных ошибок при наводящих вопросах экзаменатора5 – ответ, соответствующий всем критериям оценки «удовлетворительно»	«удовлетворительно» – 3
6 – ответ, соответствующий критериям оценки «хорошо», за исключением не устранения замечаний по отдельным вопросам7 – 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 литературы9 – ответ, соответствующий критериям оценки «отлично», за исключением неправильных и неконкретных ответов на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии10 – 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

2018/2019 учебный год

1. Значение истории и теории искусства для визуальных исследований
2. Антропологическое измерение визуального образа
3. Видение и визуальность в области научного знания
4. Проблематика визуальности в контексте постколониальных исследований
5. Визуальные практики и идеологический аппарат государства
6. Психоаналитическая концепция взгляда, её значение для формирования визуальных исследований
7. Антитеза структурализма и культурализма и её значение для культурных исследований
8. Концепция взгляда в философии Жана-Поля Сартра
9. Видение и визуальность в «дисциплинарном обществе» и «обществе контроля»
10. Визуальная культура в перспективе социально-критической теории
11. Политическое измерение визуальных образов
12. Критика эссенциалистских подходов к проблематике визуального (М. Баль, Т. Митчелл)
13. Иконоклазм в истории и современной культуре (Монзен, Митчелл, Латур)
14. Формы и функции визуальной культуры в эпоху цифровых медиа
15. Методы исследования визуальной культуры
16. Феноменологические подходы к исследованию визуальных образов
17. Синтаксическая структура изобразительной плоскости (Гудмен, Шольц, Кульвицки)
18. Концепция образа в философской герменевтике
19. Политическое измерение визуального (Вирно, Рансьер)
20. Основные теоретические подходы к проблематике визуального образа в аналитической философской традиции
21. Пикториальный/иконический/визуальный поворот в социальных и культурных исследованиях
22. Гендерный подход в исследованиях культуры и общества
23. Технологические медиа и проблематика визуального (Стиглер, Хансен, Эрнст)
24. Школа Варбурга и эволюция методов анализа визуальной культуры
25. Социология культуры Карла Мангейма
26. Восприятие образов в контексте теории «перцептивного акционизма» (А. Ноэ, К. Уолтон)
27. Феномен «двусложности» как конститутивный фактор восприятия образа
28. Антропологические подходы к изучению культуры
29. Проблематика тела в феминистской теории
30. Телесная нормативность в современной культуре
31. Концепции массовой культуры в философии и социологии ХХ века
32. Специфика институциональных подходов в теории культуры
33. Культура как социальное пространство, габитус и капитал в социологической концепции Пьера Бурдье
34. Эстетизация повседневности: ее истоки, измерения, социальные эффекты и патологии
35. Роль культурной антропологии в формировании методологии Cultural Studies
36. Культурсоциология и «иконический поворот» в социальной теории
37. Критика визуального как формы отчуждения: Дебор, Бодрийяр, Джеймисон
38. Исследовательская и политическая программа Британских культурных исследований
39. Неокантианская философия культуры
40. Марксистский и неомарксистский подходы к интерпретации культуры

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. (2016), 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.
1. На основании Протокола №5 от 04 апреля 2019 г. [↑](#footnote-ref-1)