

**Программа учебной дисциплины
Проектный семинар "Визуальные исследования"**

Утверждена
Академическим советом ООП
Протокол №04 от 26.06.2019

Автор	Д.социол.н., PhD., проф. Ярская-Смирнова Елена Ростиславовна
Число кредитов	4
Контактная работа (час.)	46
Самостоятельная работа (час.)	106
Курс	2 курс
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн-курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Курс имеет основной целью помочь студентам освоить теоретические и эмпирические основы визуальной антропологии для применения их в сборе и анализе эмпирических данных в изучении публичной сферы, работы в общественных организациях, с группами и сообществами, средствами массовой информации. Курс предназначен для формирования профессиональных компетенций студентов магистратуры, специализирующихся в области социологии и культурологии. Курс представляет собой изложение основных положений визуальной социологии и антропологии, конструкционистского подхода к социальным проблемам, обсуждение видов визуальных данных, визуальных методов сбора и анализа эмпирической информации. В основе курса – демонстрация возможностей классических и современных подходов к пониманию визуального как контента и контекста социальной коммуникации. Основное внимание в нем уделяется отработке различных моделей объяснения и прикладных исследований визуального. В результате курса ожидается формирование у студентов элементов аналитической визуальной культуры как составной части профессиональной деятельности в области исследований общества, культуры, социальных отношений. Особое внимание уделяется темам, связанным с интерпретацией образов социального неравенства и активизации сообществ посредством визуальных технологий. Акцент делается на особенностях визуального анализа, а также рефлексивного и коллаборативного производства визуальных образов.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- предмет и задачи визуальных исследований;
- основные этапы развития визуальных исследований социальных проблем;
- основные теоретико-методологические направления и авторов ключевых работ в русле визуальной антропологии, визуальным исследованиям;

уметь:

- самостоятельно провести анализ аудиовизуального материала;

- соотносить тенденции развития визуальной антропологии с социокультурным контекстом развития науки, искусства и гражданского общества;
- оперировать основными теоретическими понятиями курса, систематизировать факты и формулировать на этой основе аргументированные выводы;
- использовать междисциплинарный подход к изучению гуманитарных и социально-экономических дисциплин;

владеть:

- навыками работы с аудиовизуальными источниками;
- навыками применения понятийный аппарат визуальной антропологии;
- навыками ведения научной дискуссии;
- самостоятельной работы с визуальной информацией и научной литературой по теме курса;
- техникой анализа информации из различных источников;
- навыками подготовки письменных работ и творческих проектов;

Изучение дисциплины «Визуальная антропология» базируется на следующих дисциплинах:

- «Публичная сфера общества и социальные коммуникации»
- «Методология и методы исследований в социологии: качественные исследования публичной сферы и социальных коммуникаций»
- «Научно-исследовательский семинар»

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- владеть основными навыками работы с компьютером как средством управления информацией;
- знать специфику наук об обществе;
- обладать социально-гуманитарными, социологическими знаниями на уровне первого курса магистратуры

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Основные подходы визуальной антропологии

Предмет и задачи курса. Этнографическое фото и видео, роль новых медиа. История визуальной антропологии. Роль фото- и кинодокументалистики, художественного кино. «Использование камеры для фиксации культуры» (Сол Уорт). Фотография как инструмент исследования в антропологии. Индейцы Эдварда Кёртиса. Антропология в кино и антропология кино. «Нанук с Севера» Роберта Флаэрти. «Балийский характер» Грегори Бейтсона и Маргарет Мид. Работы Жана Руша, Джона Маршалла, Роберта Гарднера и Тимоти Аша. Влияние этнографического кино на популярную культуру. Отечественное этнографическое кино. Основные вехи развития визуальной антропологии на примере этнографического кино. Просмотр и обсуждение фильмов.

Тема 2. Визуальные исследования

Предмет и задачи современной визуальной антропологии. Визуальная антропология как подход к интерпретации визуального, изучение микро-контекстов повседневной жизни, способов и идеологий производства визуальных образов. Исследования визуальных репрезентаций, музеев, производства и рецепции масс-медиа. Визуализация понятий и интерпретация образов. Маркус Бэнкс: контент и контекст.

Визуальные источники и виды данных. Виды документов: по способу хранения информации, по характеру источника. Визуальные техника, материалы и методы. Функции визуальных данных в социологии. Презентация и интерпретация данных. Род Уотсон: поведение и категории (типы) людей (социальные отношения). П. Штомпка: категории социальных отношений. Фотореминисценции. Ракурсы фотоальбомов: интерпретация визуальной памяти. Понятия визуальной культуры, социализации зрения. Язык визуальных сообщений как текст культуры. Различия аудиторий. Репрезентации социального знания о социальных различиях, власти, идентичности, публичном и приватном. Визуальное как контекст культурного производства, социального взаимодействия и индивидуального опыта. Фототерапия (Джуди Вайзер).

Тема 3. Визуальное конструирование социальных проблем

Исследование «социальных проблем» как объективно плохих обстоятельств или конструирование «социальных проблем». Фотографы как моральные антерпренеры: Якоб Риис, Льюис Хайн, Доротея Ланг. Аудитория: производство смыслов и конфликт интерпретаций (случай Флоренс Томпсон). Визуальное конструирование социальных проблем. Визуальные средства социального влияния: роль социального капитала агентов, типа каналов и социально-политического контекста. Проблематизация визуальных медиа в междисциплинарных исследованиях. Прикладные эффекты социальной критики визуальных медиа. Традиции и формы визуализации социальных проблем. Документальная фотография – разоблачение социальных проблем в США, 1940е-1960е. Поэтика и политика визуальных (ре)презентаций социальных проблем. Визуальный образ как инструмент и как действие. Фотография и социология: Мэри Эллен Марк «Отделение 81» в 1975. Протестное искусство 1970-1980х. Деполитизация искусства в 1990е. Визуализация социальных проблем и социологических понятий. Обсуждение содержащихся на фотографии сведений о социальной структуре, отношениях и ценностях эпохи, изображаемого на фотографии опыта людей. Анализ фотографии как элемента жизненного опыта людей и как способа социальной коммуникации.

Тема 4. Партисипаторные и акционистские визуальные исследования

Понятие партисипаторных и акционистских исследований. Картографирование. Барьеры и пространственная доступность (социальные и медицинские услуги для слабо защищенных групп). Фотографирование (доступные и безопасные vs. недоступные и опасные места). Визуальные методологии и социальные изменения. Проект Moving Walls. Эмпатэурмент и рефрейминг: примеры проектов. Студийная и репортажная, профессиональная любительская фотография.

Photovoice. Сочетание фотографии и коллективных социальных действий. Фото – нарратив – обсуждение – аутрич-работа – консультирование – политические решения. Как люди концептуализируют их условия жизни и надежды на будущее?

Как репрезентируется сообщество власть имущими? Средства воображения (репрезентации) и процесс принятия решений. Истоки и направления партисипаторных методов. Педагогика угнетенных Пауло Фрейре. Критическое самосознание, феминизм и эмпауэрмент. Фототерапия. О чем позволяют людям высказываться фотографии и рисунки?

Обсуждение литературы по партисипаторным и акционистским визуальным исследованиям. Обсуждение подходов к подготовке творческих работ студентов. Подготовка и презентации творческих работ студентов.

Тема 5. Фотография как социальная практика

Основы семиотики. Работы Р. Барта «Фотографическое сообщение» и «Camera Lucida». Методы анализа газетной фотографии как сообщения. Источник-отправитель, среда получателей как предметное поле социологии. Содержание – семиотический («имманентный») анализ. Две структуры сообщения: вербальная и образная. Понятия денотата и кон-

нотата. Парадокс фотографии как сообщения без кода, денотативного сообщения, аналога реальности. Факторы коннотативности газетной фотографии. Код коннотативной системы. Двойная сущность фотографии. Приемы коннотации: монтаж, поза, объекты, фотогенез, эстетизм, синтаксис. Текст и образ. Цель текста – придать образу коннотацию. Восприятие фотографии. Категоризация. «Доязыковая денотация».

Работа П. Бурдые «Фотография как среднее искусство». «Тривиальная фотография» как система схем восприятия, мышления и оценок, общая для социальной группы. Фотографирование как социальная практика буржуа. Отношение к фотографии крестьян и рабочих. Интеграционная функция семейной фотографии. Свадебные фотографии как социогаммы. Музеефикация фотографии. Фотография как отпускная практика. Социальная логика фотографирования. Социальное значение позы фотографируемого.

Легитимизация фотографии. Практики с разной степенью легитимизации.

Работа С. Зонтаг «О фотографии». Всеядность фотовзгляда. Новая этика видения.

Процесс фотографирования как процесс приобретения предметов. Семейный альбом как свидетельство целостности группы. Фотографирование как превращение опыта в изображение, сувенир. Фотографирование и нравственность. Уолт Уитмен: новая эстетика. Сентиментальный гуманизм Стейхена и антигуманизм Арбус: тенденции искусства в капиталистических странах.

Социальные условия производства и потребления фотографии. Фотовыставка как площадка социальной коммуникации. Характеристики публики и ее поведения. Эстетические, политические и экономические аспекты фотоискусства. Фотография и социальные изменения.

Тема 6. Анализ кинорепрезентаций

Понятие репрезентаций. Основные подходы к анализу репрезентаций.

Cultural studies: субъектность, политэкономия, гегемония культуры как механизм более широкой системы доминирования. Социология кино: основные подходы. Кино как социальный институт, способ производства, текст и чтение текста. Кино как социальный институт: комплекс разнообразных социальных ролей для каждого отдельно взятого кинофильма; удовлетворяет потребности различных социальных групп, и поэтому развитие кино подчиняется вкусам зрителей. Структура производства фильма: служащие в кинопроизводстве: на какую работу и как нанимают, как с ними обращаются; профессионалы в кино: как работают, как воспринимают свою профессиональную роль, и как эта роль воспринимается их коллегами; организация, в т.ч. институт или факультет кинематографии, киноведения, ориентация кинопродукции на различные аудитории

экономический, социальный и правовой контексты кинопроизводства, гендерные аспекты

Анализ текста: контент-анализ как исследовательская техника объективного, систематического и количественного описания явного содержания коммуникации; критический дискурс анализ, качественный контент-анализ. Семиотика. Знаки, знаковые системы языка и образов, знаковые системы искусства, фотографии, фильма, телешоу.

Коды, отправитель и получатель, интерпретация. Анализ репрезентаций. Морфология волшебной сказки: Владимир Пропп, Умберто Эко. Функции персонажей в структуре нарратива. Кино-нарратив. Бинарные оппозиции. Тематические определения. Screen theory. Анализ аудиторий.

Способы представления проблемы в визуальном тексте. Приемы визуализации проблемы автором текста (режиссером, актером, оператором). Контекстуальность визуальной репрезентации (связь с социально-правовым, политическим, культурным, идеологическим контекстом производства визуального текста и контекстом означаемого). Особенности прочтения визуального текста разными аудиториями. Разбор документального кинофильма. Общие сведения. Поджанры. Тема и идея фильма Сюжет. Нарративная структура. Выразительные средства. Монтаж. Аудио. Персонажи. Эмоциональная сторона. Социальный/исторический контекст. Как представлены в фильме: гендер, социальный

класс, структура и действие, социальные сети, поколения, город-село, этничность, роль государства и сообщества и проч.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и учитывает посещаемость: отмечается общая активность студентов, при выполнении индивидуальных заданий – скорость и качество их выполнения. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. В ходе освоения курса студент готовит два домашних задания.

Первое домашнее задание предполагает проведение в малой группе анализа двух кинофильмов на заданную тему, которая содержит в себе задачу сравнительного анализа документального и художественного произведений в аспекте кинорепрезентации выбранной социальной проблемы.

Презентация должна содержать:

- 1) сравнительный разбор двух фильмов с позиций трех теоретических подходов к анализу кино;
- 2) сравнительный анализ фильмических и кинематографических кодов в двух фильмах в заданном тематическом ракурсе;
- 3) опору на рекомендованные и самостоятельно найденные источники;
- 4) обоснованный вывод
- 5) качественную подготовку слайдов презентации, краткую аннотацию (до 500 слов), указание на разделение труда в процессе подготовки.

Второе домашнее задание предполагает проведение в малой группе анализа фотовыставки.

Задание должно содержать:

1) ролик продолжительностью 2-3 мин, качественно выполненный монтаж, наличие закадрового текста, наличие сцен в трех планах, самоотчет с рефлексией по поводу отклонений от инструкции;

2) анализ выбранной темы: наличие анализа фотовыставки как социальной практики, текста и идеологии, использование идей ключевых авторов (Р. Барт, С. Зонтаг, П. Бурдьё) и самостоятельно найденных студентами, наличие семиотического анализа одной фотографии, использование фильмических и кинематографических кодов для передачи социологического сообщения

3) аннотацию к ролику 300-500 слов с пояснением социологической проблемы, исследовательского вопроса, указанием источников по аналогичной технике проведения исследования.

Экзамен по дисциплине организован в виде подготовки и защиты партисипаторного визуального творческого задания.

Задание должно содержать:

- 1) ролик продолжительностью 2-3 мин, качественно выполненный монтаж, наличие закадрового текста, наличие сцен в трех планах, самоотчет с рефлексией по поводу отклонений от инструкции;
- 2) анализ выбранной темы: наличие предмета для разведывательного социологического исследования, нетривиальность исследовательского вопроса, наличие комментариев информанта в виде прямой записанной речи или в пересказе авторов фильма, использование идей или ассоциаций, предложенных информантом, элементов видеоряда, отснятого информантом, использование фильмических и кинематографических кодов для передачи социологического сообщения
- 3) аннотацию к ролику 300-500 слов с пояснением исследовательской проблемы, исследовательского вопроса, указанием источников по аналогичной технике проведения исследования.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$\text{Онакопленная} = 0,2 \cdot \text{О за семинары} + 0,4 \cdot \text{Одомашнее задание 1} + 0,4 \cdot \text{Одомашнее задание 2}$$

Результирующая оценка за итоговый контроль выставляется по следующей формуле:

$$\text{Оитоговый} = 0,3 \cdot \text{Оэкзамен} + 0,7 \cdot \text{Онакопленная}$$

Способ округления накопленной и итоговой оценок - в пользу студента. На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу или к каждому промежуточному и итоговому контролю для самопроверки студентов:

1. Назовите основные виды визуальных данных
2. Расскажите об основных методах визуальных исследований
3. Нарративная структура кино: основные элементы
4. Что такое «анализ аудиторий»?
5. В чем состоят основные идеи политэкономического подхода?
6. Чем отличаются подходы к изучению визуальных образов «контент» и «контекст»?
7. В чем состоят классовые конвенции фотографирования?
8. Чем отличаются фильмические коды от кинематографических? Приведите примеры.
9. В чем состоят задачи и основные идеи семиотики?
10. Расскажите о партисипаторном проекте Сола Уорта и Джона Адэйра
11. Расскажите о документальном проекте Мэри Эллен Марк и Карэн Фолджер Джейкобс
12. Что такое punctum и studium по Р. Барту
13. Что такое фото-интервью?
14. Определение коннотации и денотации по Барту. Приемы коннотации.
15. Определение партисипаторных, акционистских методов. Задачи партисипаторного видео
16. Функции документального кино по М. Ренову

17. Основные функции семейной фотографии, по П. Бурдьё
18. Основные идеи семиотики газетной фотографии по Р. Барту
19. Стадии фото-интервью, согласно Б. Колб
20. Представление о художественной фотографии у П. Бурдьё
21. Понимание фотогеничности у С. Зонтаг
22. Объяснение механизмов бессознательной идентификации по Л. Малви
23. Способы коннотации по Р. Барту

Примерная тематика для подготовки домашнего задания:

- Сравните образы гендерного неравенства в фильмах «Аватар» и «Вера, надежда, Гренландия».
- В чем общее, а в чем особенное в постановке вопросов по экологической проблематике в выбранных киноработах?
- Как авторы двух киноработ подходят к проблеме постколониализма?

V. РЕСУРСЫ

Основная литература

Hockings P. Principles of Visual Anthropology. De Gruyter, 2003. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=773009&query=visual+anthropology>

Дополнительная литература

1. Grimshaw A., Ravetz A. Visualizing Anthropology : Experimenting with Image-Based Ethnography. Intellect Books, 2004. Режим доступа: <https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=283018&query=visual+anthropology>
2. Гуманитарное знание в визуальной антропологии//Вестник Удмуртского университета. Серия 3. Философия. Социология. Психология. Педагогика, Вып. 4, 2013, стр. - Режим доступа: <http://znaniyum.com/catalog/product/504626>
3. Визуальный образ (Междисциплинарные исследования)/ Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред. И.А. Герасимова. - М.: ИФРАН, 2008.- 248 с. Режим доступа: <http://znaniyum.com/>
4. Ионин, Л. Г. Социология культуры : учебник для бакалавриата и магистратуры / Л. Г. Ионин. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. <https://biblio-online.ru/viewer/C1BCE73F-5C6C-43A9-BB1E-3A26DA403A63/sociologiya-kultury#page/1>
5. Борко, Т. И. Культурная антропология : учебник для академического бакалавриата / Т. И. Борко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 209 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09047-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/903C9450-3E42-4C2F-912D-6A1F7CCD8EC4.

5.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 10	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
----	---	--

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

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: https://biblio-online.ru/
2.	Электронные информационные ресурсы библиотеки НИУ ВШЭ	Из внутренней сети университета (договор)
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/
2.	Материалы федерального образовательного портала «Экономика. Социология. Менеджмент»	http://ecsocman.hse.ru/

5.5 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.