

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Факультет музыкально-художественного образования
имени Джульетты Якубович
Кафедра культурологии и музыкознания

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета музыкально-
художественного образования
имени Джульетты Якубович

П. Кондратенко

2007 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Визуальная культура

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Программа магистратуры Культурологическое образование

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины «Визуальная культура» является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование программа магистратуры Культурологическое образование, очной и заочной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины «Визуальная культура» разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 121, Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18 октября 2013 г. № 544н, (в ред. Приказа Минтруда РФ от 05.08.2016 N 422н).

СОСТАВИТЕЛЬ:

заведующий кафедрой культурологии и музыкознания ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», кандидат философских наук Пиченикова С.Г.

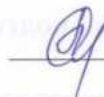
доцент кафедры культурологии и музыкознания ФГБОУ ВО «Луганский государственный педагогический университет», Феденко Наталья Григорьевна.

Рабочая программа утверждена на заседании кафедры культурологии и музыкознания

Протокол от «15» 01 2024 г., № 8

Заведующий кафедрой

культурологии и музыкознания

 С.Г. Пиченикова

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии ФМХО имени Джульетты Якубович

Протокол от «17» 01 2024 г., № 5

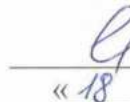
Председатель учебно-методической комиссии ФМХО имени Джульетты Якубович

 А.В. Сергиенко

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий

учебно-методическим отделом

 В.В. Савенков
«18» 01 2024 г.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины,

Цель изучения дисциплины «Визуальная культура» – заключается в ознакомлении студентов с современными теориями, концепциями визуальной культуры, ее места в системе научных дисциплин; в осознании студентами феномена визуальной культуры; представить студентам теоретические основания изучения визуальных текстов.

Задачами освоения учебной дисциплины «Визуальная культура» являются:

1. ознакомить студентов с условиями производства и потребления культурных значений в эпоху современности.
2. важнейшая задача заключается в том, чтобы содействовать освоению проблемного поля визуальных исследований, связанных с соотношением таких категорий как зрение/познание, образ/знак.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Визуальная культура» относится к вариативной части учебного плана, дисциплина по выбору Б1.В, индекс дисциплины Б1.В.ДВ.04.02.

По многозначности своего предмета «Визуальная культура» входит в разряд междисциплинарных наук. В связи с тем, что обладает междисциплинарными чертами, его связи с другими науками носят характер интеграции. Иными словами, элементы различных дисциплин и специфически визуальные элементы, соединяясь, создают новое качество. Взаимодействуют в «Визуальной культуре», прежде всего культурология, психология, теория информации, социология. При изучении данного курса студенты опираются на теоретические и практические знания, приобретаемые в ходе освоения таких базовых дисциплин как «История», «Философия», «Психология», «Этика».

Дисциплина Визуальная культура взаимосвязана с дисциплинами «История», «Философия», «Введение в специальность», «История зарубежной культуры», «История отечественной культуры», «Основы музееведения».

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты достижения по дисциплине
Общепрофессиональные		

<p>ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования.</p>	<p>ОПК-1.1. Знать: приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования Российской Федерации.</p> <p>ОПК-1.2. Уметь: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявляя актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования.</p> <p>ОПК-1.3. Владеть: правовыми, нравственными и этическими нормами в условиях реальных педагогических ситуаций; осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования.</p>	<p>Знает: приоритетные направления развития системы образования Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере образования Российской Федерации.</p> <p>Умеет: применять основные нормативно-правовые акты в сфере образования и профессиональной деятельности с учетом норм профессиональной этики, выявляя актуальные проблемы в сфере образования с целью выполнения научного исследования.</p> <p>Владеет: правовыми, нравственными и этическими нормами в условиях реальных педагогических ситуаций; осуществляет профессиональную деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов всех уровней образования.</p>
<p>ОПК- 4 - Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.</p>	<p>ОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.) и нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности развивать добро и зло, проявлять</p>	<p>Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.) и нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции</p>

	<p>самоотверженность, готовность к преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения. Знает документы, реализующие содержание базовых национальных ценностей;</p> <p>ОПК-4.2. Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку;</p> <p>ОПК-4.3. Владеет методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; применяет способы усвоения и претворения в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.) подрастающим поколением.</p>	<p>(способности развивать добро и зло, проявлять самоотверженность, готовность к преодолению жизненных испытаний), нравственного поведения. Знает документы, реализующие содержание базовых национальных ценностей;</p> <p>Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку;</p> <p>Владеет методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; применяет способы усвоения и претворения в практическое действие и поведение духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих, национальных, семейных и др.) подрастающим поколением.</p>
--	---	---

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / 3 з. е.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая трудоемкость дисциплины	108	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов), в том числе:	36	8
Лекции	14	4
Семинарские занятия		
Практические занятия	22	4

Лабораторные работы		
Курсовая работа / курсовой проект		
Другие формы организации учебного процесса (контрольные работы, индивидуальные занятия, консультации и др.)	4	4
Самостоятельная работа студента (всего часов)	68	96
Форма аттестации	зачет	зачет

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Визуальное восприятие в современной культуре.

Видение и визуальное восприятие. Этимология категории «визуальный». Зрительный ряд и зрительная информация; их роль в восприятии внешнего мира. Формы представления визуальной информации человеком. Принципы представления информации человеком: визуальный ряд, визуальный контраст, визуальная иерархия, визуальный вес.

Развитие концепций и подходов к аудиовизуальной культуре. «Визуальная культура», «визуальный поворот», «визуальные исследования». Теории визуального образа: основные подходы. Формы визуального контента (классификация М. Ирвина). Теории визуальности (Т. Митчелл, Дж. Элкинс, Н. Мирзоефф). Анализ теоретических исследований теоретиков визуальности; Н. Мирзоефф "Introduction to Visual Culture".

Визуальная экология. Задачами визуальной экологии являются выработка продуктивного системного взгляда на изменения визуальной среды, организация стратегий сборки новых форм сообществ и политик, в том числе через создание и рефлекссию медиаобразов, способных примирить противоречия между техническим и природным.

Тема 2. Условия производства визуальных текстов.

Оптические медиа. История появления оптических средств. Классификация оптических средств: лупа, очки, бинокль, телескоп, микроскоп. Классификация оптических приборов, фиксирующих действительность, и их историческая эволюция: камера обскура, камера люцида, «волшебный фонарь», фотокамера, кинокамера. Классификация экранных средств: телевизор, персональный компьютер.

Триумф кинематографа. Феномен «кинематографа». Классификация кинофильмов: историческое кино, игровое кино, документальное кино, авторское кино.

Аудиовизуальные коммуникации и экранная культура. Содержание категорий «экранной культуры»: экран, экранность, экранная культура. Экранная культура и электронные СМИ. Анализ экранной культуры (К. Разлогов). Соотношение понятий «экранная культура» и «мультимедийная культура».

Коммуникативная природа кино.

История в фильме или фильм в истории: концептуальные исследования исторического кино З. Кракауэра, М. Ферро, Р. Розенстоун, проблема социального заказа, реабилитация исторического прошлого.

Телевидение.

Структура визуальных практик в современной культуре. Роль телеиндустрии в конструировании повседневности. Телевидение как неотъемлемая часть повседневной культуры. Культурные образцы современной телекультуры.

Визуальные элементы экранной рекламы.

Виды визуальной рекламы. Характерные особенности визуальной рекламы: психология колористической гаммы, ассоциативность. Законы визуальной рекламы.

Фотографический образ как предмет интерпретации.

Фотографии обладают особой силой влияния на аудиторию. Фотоизображение примечательно тем, что читатель неосознанно воспринимает его как документ. Фотография не только одно из средств, несущих информацию, но и средство манипуляции. Сегодня «фотоизображения стали восприниматься как реальность, а жизнь общества как фотоотпечаток».

Интернет и «виртуальная реальность». Интеграция информационного пространства.

Современные технологии визуальности: презентационные мультимедиа (компьютерная презентация, web-сайт, cd-визитка), интерактивные мультимедиа (голография, дополненная реальность, флэш-анимация, мультитач-технологии, QR-code), виртуальные мультимедиа (виртуальная реальность, виртуальная реконструкция, 3D-пространство).

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1,2 семестр			
1	Видение и визуальное восприятие	2	2
2	Условия производства визуальных текстов. Оптические медиа	2	
3	Триумф кинематографа	2	2
4	Аудиовизуальные коммуникации и экранная культура	2	
5	Коммуникативная природа кино	2	
6	Визуальные элементы экранной рекламы	2	
7	Интернет и «виртуальная реальность» Интеграция информационного пространства	2	
Итого:		14	4

4.4. Практические (семинарские) занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1,2 семестр			
1	Развитие концепций и подходов к аудиовизуальной культуре	2	
2	Степень реализации человека в "экранной культуре" и в "мультимедийной культуре" Современные технологии визуальности (тестирование)	4	2
3	Анализ теоретических исследований теоретиков визуальности; Н.Мирзоефф "Introduction to Visual Culture"	2	
4	Структура визуальных практик в современной культуре	4	2
5	Роль кино в презентации историко-культурных и социокультурных ситуаций Презентация истории человечества в кинематографе	2	
6	Образ «обычного человека» в пространстве телевизионного ток-шоу	2	
7	Новые визуальные индустрии в современной культуре	4	

8	Законы визуальной рекламы	2	
Итого:		22	4

4.5. Лабораторные работы – учебным планом не предусмотрены.

4.6. Самостоятельная работа студентов

п/п	Название темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
1,2 семестр				
	Культурные ситуации современности в рамках телеэкрана 1. Культурные ситуации современности: возможный вариант систематизации 2. Реконструкция природного мира из экологических катастроф в формате телевизионных передач 3. Современные гендерные роли, транслируемые телевидением 4. Образ "героя" на российском телевидении	Составление плана – конспекта, подготовка реферата	8	8
	Современные визуальные презентации художественной культуры. В. Беньямин «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».	Составление плана – конспекта, подготовка реферата	8	8
	К. Мокси и проблема невоплощенных образов («disembodiedimages»)	Составление плана – конспекта, подготовка реферата	4	
	«Новое искусство»: проблемы институции. Феномен «биеннале»	Составление плана - конспекта	8	8
	Компьютерная игра. Уильям Гибсон и история создания игрового киберпространства. Жанровая классификация компьютерных игр: Adventure, Action, Role Playing Game, Strategy, Simulator, Puzzle	Составление плана - конспекта	8	8
	Феномен «геймера». Геймер и реальность: социокультурные проблемы современности	Составление плана - конспекта	8	8
	Новые визуальные индустрии в современной культуре	Составление плана – конспекта, подготовка реферата	8	8
	Феномен «комикса». Структура комикса. История жанра. Основные визуальные образы. Супермен,	Презентация или защита	8	

Бэтмен, Капитан Америка, Человек-Паук, Халк, Тор, Люди Икс, Железный Человек. Японские комиксы			8
PR-технологии. «шкала времени»	Составление плана - конспекта	8	8
Итого:		36	64

4.7. Курсовые работы– учебным планом не предусмотрены.

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

Лекция: лекционный материал по дисциплине «Визуальная культура» предполагает использование наглядных материалов в виде компьютерных презентаций, предоставление студентам электронных версий опорных лекций по всем разделам курса. Лекционный материал организуется с использованием таких педагогических технологий, как обучение на основе опыта и междисциплинарное обучение, которые позволяют активизировать познавательные способности слушателей и мотивировать их к самостоятельной работе. Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ ситуаций.

Практические занятия: во время занятий студентам предлагается обсуждение по проблемным вопросам, а также решение тестовых заданий. Предполагается выступления студентов с докладами. При подготовке такого доклада студенты обращаются к учебной и справочной литературе. Практические занятия: тематические семинары, проблемные семинары, «круглые столы», формы «коллективной мыслительной деятельности» и анализа проблемных ситуаций.

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

1. Выработка навыков восприятия и анализа исторической, музееведческой и культурологической литературы, в том числе первоисточников.
2. Формирование навыков критического, исследовательского отношения к предъявляемой аргументации, развитие способности понимания музееведческих и культурологических понятий и категорий.
3. Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной позиции по тому или иному вопросу.
4. Развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении музееведения.

Выполнение самостоятельной письменной работы предполагает постоянный контакт с преподавателем в виде консультаций.

Самостоятельная работа: обязательная самостоятельная работа студента по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, индивидуальная самостоятельная работа студента под руководством преподавателя, просмотр документальных, научно-образовательных и художественных фильмов с последующим обсуждением и анализом и последующее обсуждение со студентами.

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя (консультации, помощь в выполнении программы) и индивидуальную работу студента, выполняемую в том числе в компьютерном классе с выходом в Интернет и читальных залах университета.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- тестирование;
- письменные домашние задания при подготовке к практическим занятиям;
- письменные контрольные работы;
- рефераты;

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме устного зачета (включает в себя ответ на вопросы)

Система оценивания учебных достижений студентов очной/заочной форм обучения

Вид учебной работы	Количество баллов
8 семестр/10 триместр	
Практические занятия	20 (до 5 баллов за каждое занятие)
Письменная контрольная работа	30
Зачет	50
Итого за семестр:	100
Всего за год	100

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы	

		недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	D – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетворительно	50–62	E – посредственно – теоретическое содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления / Ж. Бодрийяр. М., 2006. – 312 с.
2. Болъц Норберт Азбука медиа / Норберт Болъц. М.: Европа, 2011. – 220 с.
3. Зиммель Георг. Большие города и духовная жизнь / Георг Зиммель// Логос. – 2002. № 3 (34). [<http://www.ruthenia.ru/logos/number/34/02.pdf>].

б) дополнительная литература:

1. Андерсон Б. Воображаемые сообщества: Размышления об истоках и распространении национализма / Б Андерсон. М.: Канон-Пресс-Ц, Кучково Поле, 2001. – 132с.
2. Анкерсмит Франклин Рудольф. История и тропология: взлет и падение метафоры. М.: Прогресс-Традиция, 2003.
- 3.Бродель Ф. Динамика капитализма / Ф. Бродель. Москва, 1985. – 168с.
- 4.. Бурдьё П. Социальное пространство и символическая власть / П. Бурдьё // THESIS. 1993. Вып. 2. – 150 с.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудиторное оснащение: лекционная аудитория, рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, канцелярское оснащение учебного процесса.

Лекционные занятия: демонстрационные материалы - мультимедиа-презентации лекций; цифровые изображения (по темам дисциплины т.д.).

Практические занятия: презентационная техника (компьютер, проектор, экран), банк профессионально-педагогических задач.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение: программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google», «Chrome»); программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»); программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft PowerPoint»).

Преподавание дисциплины предусматривает доступ обучающихся к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде университета, которая обеспечивает возможность доступа обучающихся к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Лист дополнений и изменений

№ п/п	Дата внесения изменения / дополнения	Основание	Содержание изменения / дополнения	Лица, подтверждающие изменение / дополнение	
				Заведующий кафедрой Пиченикова С.Г.	Декан Кондратенко А.П.
1.	21.05.2024	Приказ 324-ОД	О переводе части научно-педагогических работников, имеющих профильное музыкальное образование и сотрудников-концертмейстеров с кафедры культурологии и культурологического образования на кафедру музыкального образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
2.	31.05.2024	Приказ 325-ОД	О переименовании кафедры культурологии и музыкознания в кафедру культурологии и культурологического образования факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович		
3.	31.05.2024	Приказ 326-ОД	Об изменении правового статуса и переименовании факультета музыкально-художественного образования имени Джульетты Якубович в Институт музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович		