

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Е. Г. Серебрякова

ВИЗУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА

Учебная программа дисциплины
и планы семинарских занятий для вузов

Воронеж
Издательский дом ВГУ
2017

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Визуальная культура» относится к Профессиональному циклу дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 51.03.01 Культурология (бакалавриат) и входит в базовую часть этого цикла.

В качестве ведущей **цели** дисциплины можно выделить формирование у студентов-культурологов представления о специфике визуальной культуры.

Цель диктует основные **задачи** преподавания данной дисциплины:

- сформировать представление о многообразии визуальных форм культуры;
- выявить взаимосвязь между типологией культуры и визуальными образами города, природной среды, человека;
- проанализировать динамику и основные закономерности развития визуальных образов города, природной среды, человека в различных типах культур.

Учебная дисциплина «Визуальная культура» следует за дисциплинами «История искусств», «Культура повседневности», «История культуры», логически связана с ними. Приступая к изучению курса, у студентов должны быть сформированы элементы следующих компетенций: владение теоретическими основа и методами культурологии (ОПК-1) – в части **знаний** основных категорий концепции культурологии, содержания базовых культурологических концепций и направлений с целью развития профессионального сознания; **умений** ориентироваться в наиболее общих проблемах культурологии и методах исследования культуры; **навыков** использования культурологических методов и концепций в научно-исследовательской и практической организационно-управленческой деятельности культуролога-менеджера; способность владеть навыками работы с теоретической и эмпи-

2.5. Градостроительные концепции Нового времени	2	4	4	3
2.6. Визуальные образы города в градостроительных концепциях XX века	2	4	4	3
2.7. Визуальные образы современного города	2	2	4	4
3. Визуальные образы человека	4	0	8	12
3.8. Идеалы атлета и аскета в визуальных образах античности и средневековья	2	–	4	6
3.9. Визуальные образы культурного человека: от Возрождения до Новейшего времени	2	–	4	6
ИТОГО:	18	18	36	36

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Теория визуальности

Тема 1. Предмет исследования, основные понятия, задачи дисциплины

Дисциплина «Визуальная культура» и ее задачи. Понятие «визуальный поворот» в культуре: этапы, механизмы формирования. Роль новых видов искусства (фотографии, кино) в смене парадигмы – от вербальных к визуальным образам. Интерес к области визуального в 1940-1960: начало складывания терминологического аппарата. Визуализация понятий и интерпретация образов. Визуальные исследования. М. Баль о проекте складывания программы визуальных исследований.

Визуальные источники и виды данных. Виды документов: по способу хранения информации, по характеру источника. Визуальные техники, методы и материалы.

Язык визуальных сообщений как текст культуры. М. Бэнкс: контент и контекст. Различия аудиторий. Визуальное как контекст культурного производства, социального взаимодействия и индивидуального опыта.

Тема 2. Специфика образа в различных видах искусства

Искусство как образный код культуры. Классическая классификация видов искусства: пластические (живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство, фотография), динамические (музыка, литература), зрелищные (хореография, театр, кино). Специфика художественного образа в различных видах искусства.

Вербальный и визуальный образ. Понятия дискурса и нарратива. Знаковые системы фотографии, фильма, спектакля, телешоу. Понятие репрезентаций. Своеобразие фото и кинорепрезентаций. Новый способ подачи литературного материала – сериал. Сравнение двух способов изложения – в книге и в сериале.

2. Визуальные образы города

Тема 3. Визуальный образ античного и средневекового города

Специфика античной культуры. Город античности как модель античного космоса. Греческие представления о гармоничном государстве и совершенном человеке. Город как микрокосм античного общества. Эстетические воззрения эллинов. Мера, симметрия, гармония, сомасштабность человеку как основополагающие принципы градостроительных концепций. Отражение в градостроительных моделях античной аксиологии. Значение градостроительных и архитектурных идей античности для дальнейшего развития европейских городов.

Принципы средневековой культуры: теоцентризм, иерархизм, символизм. Свойства: традиционность, авторитарность, этикетность. Средневековый город как отражение христианской модели мира: биполярная картина мира и ее отражение в градостроительных принципах: отсутствие градостроительных планов, хаотичность, бессистемность освоения городского

пространства. Наличие сакральных центров в городе. Аксиология средневекового общества и ее отражение в принципах функционирования города.

Тема 4. Проекты идеального города эпохи Возрождения, город барокко и классицизма

Открытие античного наследия в эпоху Возрождения. Восприятие античности как основы европейской культуры, переосмысление античных идей в философии, этике, эстетике. Стремление гармонизировать архитектурную и городскую среду. Возрождение античного ордера в архитектуре и пропорционирование городского пространства для гармонизации облика города. Формирование идеи ценности повседневной культуры. Антропоцентрическое измерение города в теоретических градостроительных учениях. Реализация концепции идеального города. Дальнейшее развитие ренессансных градостроительных идей в культуре XVII века. Мировоззренческие основания барочной картины мира и человека. Реализация философских, этических и эстетических принципов барокко в градостроительстве. Поиск решений новых градостроительных задач. Сочетание традиции и новаторства в проектах организации городского пространства европейских городов.

Рационалистическая картина мира в градостроительных концепциях классицизма. Характерные черты культуры Нового времени. Картина мира и человека. Процессы урбанизации и организация городской жизни. Усиление роли государства в жизни общества. Роль абсолютной монархии в развитии европейского и русского города. Мировоззренческие основания классицизма и их реализация в принципах градостроительства. Трансформация античных идей в эстетике городов. Новое понимание природы как элемента городского ландшафта. Влияние идеологии Просвещения на формирование новых задач градостроительства и представлений о городской среде. Утверждение в повседневной культуре аксиологии Просвещения.

А

Особенности урбанизации в странах Европы и США в XIX в. Проблемы градостроительной реконструкции в середине – второй половине XIX в. Новации в городской культуре. Реконструкция крупных европейских городов: цели, принципы, методы, результаты. Практическая деятельность Ж.-Э. Османа.

Тема 5. Градостроительные концепции Нового времени

Философские предпосылки развития утопических проектов в культуре Нового времени. Мировоззренческие основания утопий. «Фамилистер» Жан-Батиста Годена как реализация теоретических идей Шарля Фурье. Сочетание античных и ренессансных идей в общественной организации «идеального города». Утопические градостроительные практики в Англии и Америке: Роберт Оуэн, Уильям Моррис, братья Левер.

Художественное объединение Уильяма Морриса «Искусства и ремесла» как утопический проект общества будущего. Попытка соединения в повседневной культуре красоты, комфорта и качества. Роль Морриса в развитии дизайна. Дизайн как эстетический феномен. Влияние дизайна на визуальные представления человека о приватном пространстве.

Дальнейшее развитие утопических проектов в культуре и градостроительной практике Европы и России.

Город эпохи модерна рубежа XIX-XX веков. Роль научных открытий и технико-технологических изобретений в изменении коллективных представлений о пространстве, времени, сущности «вещного» мира. Урбанизация и ее влияние на культуру: разрушение традиционных форм общения и социальных связей, анонимность существования человека в большом городе, ослабление социального контроля над личностью, утрата значения малой общности. Типология городов и специфика их развития. Рубеж XIX-XX веков как эпоха конца классического города. Влияние индустриализации на формирование нового представления о городском пространстве и визуаль-

ной концепции города. Функциональность индустриального города и рационализация расселения горожан как основные задачи градостроительства. Формирование культуры среднего класса. Формирование эстетики среды обитания – тенденция эстетических поисков европейских и русских модернистов. Изменение визуального облика города на рубеже XIX-XX веков.

Тема 6. Визуальные образы города в градостроительных концепциях XX века

Основные факторы развития культуры в XX веке: кризис гуманизма, мировые войны, социальные и национальные революции, установление тоталитарных режимов.

Урбанистические и дезурбанистические концепции 1-ой половины XX века: философия большого города Ле Корбюзье против идеи города-сада Эбенизера Говарда. Разнообразие урбанистических поисков: модель города с расчлененной структурой Элиэла Сааринена, линейный город Артуро Сория-и-Мата, функциональный город.

Динамика градостроительных поисков в России: от идеи города-сада к соцгороду. Утопические проекты русских конструктивистов: мировоззренческие основания и практическая реализация. Дом-коммуна как архитектурное воплощение утопических проектов эпохи. Идейная взаимосвязь и творческое сотрудничество русских конструктивистов и европейских формалистов. Судьба группы Эрнста Мая.

Правительственная политика как фактор, определяющий градостроительную культуру. Причины, определившие переход от эстетики конструктивизма к советской неоклассике. Динамика идеи реконструкции Москвы: от проекта Алексея Щусева и Ивана Жолтовского «Новая Москва» к плану Владимира Семенова и Сергея Чернышева. «Большая Москва». Реконструкция Москвы как попытка визуализации совершенного образа будущего.