

Профиль: «Визуальная культура»

Критерии оценивания:

Работа оценивается по 100 бальной шкале

Суммарная оценка складывается из баллов за каждый вид выполненной работы:

Максимальный балл за основной текст эссе (на русском) – 80 баллов;

Максимальный балл за аннотацию к эссе (на английском) – 20 баллов.

При проверке эссе проверяющие руководствуются следующими критериями:

- понимание проблематики в рамках выбранной темы эссе, уместность и корректность использования теоретического и исторического материала;
- владение понятийным и категориальным аппаратом при раскрытии темы, наличие определений основных понятий, используемых в эссе;
- историческая и общая эрудированность работы, наличие иллюстрирующих примеров, поясняющих выводы и умозаключения;
- логичность и аргументированность изложения;
- наличие четко сформулированных тезисов и релевантный характер их обоснования;
- знание различных моделей объяснения одного ряда явлений культуры;
- культура академического письма, стилистика работы

Темы олимпиадных состязаний соответствуют программе вступительного испытания в магистратуру по специализации «Визуальная культура»

I. Теоретические программы:

Проблематика культуры в ранней социологической теории

Концепция культуры в “протосоциологии” Карла Маркса: взаимосвязь базиса и надстройки. Символический и производный характер культуры. Общая характеристика, основные понятия и проблемы рецепции социологической доктрины Эмиля Дюркгейма. Коллективное сознание и коллективные представления. Тезис о коллективных эмоциях. Социальные ритуалы. Амбивалентность сакрального. Социология культуры Георга Зиммеля.

Неомарксизм, Франкфуртская школа, постмарксизм

Антонио Грамши: культурная гегемония. Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер: культурные индустрии, критика массовой культуры. Герберт Маркузе: “одномерный человек”,

психопатологии буржуазного общества. Фредерик Джеймисон: культурная “логика” постиндустриального общества.

Структурализм/постструктурализм/семиология

Структура как объяснительный принцип в теории культуры и теории коммуникации. Язык как модель культуры. Фердинанд де Соссюр: различение языка и речи, синхронный и диахронный анализ. Чарльз С. Пирс: индекс, икона, символ: типология знаков и ее значение для анализа культуры. Клод Леви-Стросс: бинарный код как принцип организации культурного пространства. Структурный анализ мифов. Ролан Барт: концепция семиологии как метода анализа культуры. Семиология как критика идеологии. Культура как текст. Мишель Фуко: имманентный характер власти и социального порядка. Дисциплинарное общество; общество контроля. Понятие биополитики.

Теория социальных полей (П. Бурдьё)

Социология как исследование структуры социальных пространств (полей). Культура как сфера символического производства. Социальный и культурный капиталы как элементы символической власти. Габитус и проблема социальной идентичности.

Культурные исследования (Cultural Studies)

Критика категориального противопоставления высокой и массовой культуры. Рэймонд Уильямс: культура как “the whole way of life”. Две основные теоретические модели культурных исследований: структурализм vs. структурализм. Междисциплинарный характер культурных исследований. Значение Бирмингемского центра по изучению современной культуры для становления «культурных исследований»: Р. Хоггарт, Р. Уильямс, Э.П. Томпсон. Стюарт Холл: репрезентация как форма культурной политики.

Теории глобализации

Культурное измерение процессов глобализации. Пространственно-временная и институциональная специфика культурной глобализации. Западная массовая культура в контексте глобализационных процессов. Туристическая индустрия как фактор культурной глобализации. Транснациональные масс-медиа как проводник культурной глобализации и средство конструирования глобализованных смыслов. Фактор цифровых медиа. Культурная глобализация и культурная идентичность.

Культурсоциология

Автономия культуры и проблема редукционизма в социологии. Смысловое измерение социальной жизни. Проблема скрытых смыслов. «Сильная программа» культурсоциологии: культурсоциология vs. социология культуры; теоретические основания, методология культурсоциологии. Основная проблематика. Роль

дюркгеймовской теории сакрального. Тематика современных культурсоциологических исследований.

II. Исследования:

Общество потребления

Культурные и экономические предпосылки возникновения общества потребления.

Универсальные магазины (department stores). Потребление и стиль жизни: мода, стиль, демонстративное потребление. Потребитель как вид культурной идентичности.

Коммодификация/декоммодификация; коммерциализация переживаний. Контексты потребления: “макдональдизация” общества, эстетизация повседневности, общество переживаний.

Социология искусства

Искусство и эстетический опыт в социологии культуры Георга Зиммеля. Проблематика искусства в социологической теории Франкфуртской школы. Искусство как культурный капитал и социальное поле (Бурдьё). Искусство как коллективное действие (Беккер).

Искусство в перспективе современной социально-критической теории (Джанет Волф).

Социология эмоциональной сферы

Эмоции, переживания и впечатления в контексте современного постиндустриального общества. От индустриального общества к обществу переживаний. “Эмоционализация” экономической сферы: производство впечатлений как экономическая стратегия; коммерциализация эмоций. Влияние на рынок труда: эмоциональная работа и “эмоциональный менеджмент”; управление эмоциями как сфера профессиональных и личных компетенций. Театрализация экономической и политической жизни.

Социология повседневности

Модерн, публичная сфера, повседневные практики: повседневность как предмет социологического исследования. Повседневность и плюрализация культурных практик: повседневность как сфера культурного производства. Эстетизация повседневности.

Социология города/пространства

“Пространственный поворот” в современных культурных исследованиях. Реляционные теории общества и пространства. Пространственное измерение социальной жизни. Город как многообразие социокультурных практик. Городские исследования как форма культурной критики. Развитие городов и рост неравенства. Социальная, этническая и классовая сегрегация в городе. Урбанизация в контексте глобализационных процессов.

Социология гендера

Теоретические основания социологии гендера. Гендер и пол. Перформативный характер гендера. Гендер и социальная стратификация. Гендерное неравенство. Гендерное

измерение социальных институтов и практик: работа, семья, публичная сфера.

Социология гендера и феминизм.

Список рекомендуемой литературы

Учебники, синопсисы, введения

Amy S. Wharton. The Sociology of Gender: An Introduction to Theory and Research (2005)

Barker Ch. Cultural Studies: Theory and Practice (2012)

Ben Highmore, Everyday Life and Cultural theory (2002)

Elliot A. (2009), Contemporary Social Theory: An Introduction (2009)

George Ritzer. Globalization: The Essentials. Willey-Blackwell (2011)

John R. Hall, Laura Grindstaff, Ming-Cheng Lo (Ed.). Handbook of Cultural Sociology. Routledge (2010)

Laurie Hanquinet, Mike Savage (Ed.). Routledge International Handbook of the Sociology of Art and Culture. Routledge (2015)

Mark Jacobs, Nancy Weiss Hanrahan (ed.), The Blackwell Companion to the Sociology of Culture (2005)

Milner A., Browitt J. Contemporary Cultural Theory (2002)

Nealon J., Giroux S. The Theory Toolbox: Critical Concepts for the Humanities, Arts, and Social Sciences. Rowman & Littlefield Publishers (2012)

Roberta Sassatelli. Consumer Culture: History, Theory and Politics (2007)

Smith, Philip. Cultural Theory: An Introduction-Wiley-Blackwell (2001)

Susie Scott, Making Sense of Everyday Life (2009)

Tanner J. The Sociology of Art: A Reader. Routledge (2003)

Трубина Е. Город в теории: Опыты осмысления пространства (2010)

Монографии/статьи:

Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения (1947)

Александр Д. Смыслы социальной жизни: культурсоциология (2003)

Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1994.

Бауман З. Глобализация: последствия для человека и общества. (2004)

Бауман З. Текущая современность. СПб., 2008.

Бек У. Общество риска (1986)

Бек У. Что такое глобализация? (1997)

Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.

Бодрийяр Ж. Общество потребления (2006)

Бруно Латур, Пересборка социального (2014) / Latour Bruno, Reassembling the Social (2005)

Бурдьё П. Исторический генезис чистой эстетики (1989)

- Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М. 1990.
- Веблен Т. Теория праздного класса. М.: «Прогресс», 1984.
- Гидденс Э. Последствия современности (1990)
- Гидденс Э. Ускользающий мир: как глобализация меняет нашу жизнь (1999)
- Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь
- Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. М., 1996.
- Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества (1994)
- Annemarie Mol, *The Body Multiple: Ontology in Medical Practice*, Duke University Press Books (2002)
- Arlie Russell Hochschild. *The Managed Heart: Commercialization of Human Feeling* (2003)
- John Law, *After Method: Mess in Social Science Research* (2004)
- Tanner J (ed.). *Sociology of Art: A Reader* (2003)