

Демонстрационный вариант и методические рекомендации

по направлению «Культурология»

Специализация: «Визуальная культура» (код 341)

Время выполнения задания – 120 мин.

Напишите эссе в виде исследовательского проекта по одной из предложенных четырех тем:

1. Визуальные образы в контексте формирования социальной и культурной идентичности.
2. Визуальные среды современного города (влияние на формы мобильности и пространственную организацию, практики потребления).
3. Цифровые изображения в современной культуре.
4. Техники визуализации и их социокультурные следствия (наука, политика, медицина, администрирование)

Предварите эссе **аннотацией** на английском. Объем аннотации: **не менее 120** слов. Эссе можно написать на английском. В таком случае аннотация не требуется.

Методические рекомендации

Что такое эссе в форме исследовательского проекта?

Эссе представляет собой самостоятельную работу, содержащую обоснованное и развернутое изложение тезисов автора по выбранной теме. Аргументы, изложенные в эссе, основываются на современной литературе и актуальных научных данных по теме эссе. Тема эссе обычно обозначается как проблема, решение которой автор предлагает в виде исследовательского проекта (проекта, который автор/авторка эссе хотел/хотела бы реализовать в качестве студента/студентки магистерской программы «Визуальная культура»).

Исследовательский проект подразумевает определенную структуру, состоящую из следующих элементов:

- Введение, представляющее собой краткую экспозицию темы (проблемы) исследования: чем актуальна тема предлагаемого проекта; каково общее положение дел в выбранном направлении исследований; какой вклад намеревается внести автор проекта в решение сформулированной проблемы.
- Основные тезисы и аргументы: в чем состоит идея исследовательского проекта; на каких теоретических и методологических принципах она основывается.
- Заключение: краткий перечень основных выводов; обозначение сферы применения результатов исследования, а также перспектив его развития.
- Источники (библиография)

Объем эссе не является фиксированным – он определяется временем, выделенным на написание эссе, а также содержанием предлагаемого исследовательского проекта. Эссе должно быть написано грамотно и разборчиво. При написании эссе необходимо указывать источники идей, если они не принадлежат автору эссе. Учитывая аудиторный характер олимпиадного задания, это указание может иметь сокращенный характер (автор, название книги, статьи и т.д.).

Критерии оценивания:

Выполнение олимпиадного задания 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 оценке эссе жюри руководствуется следующими критериями:

- способность ориентироваться в актуальной проблематике культурных и визуальных исследований, уместность и корректность использования теоретического и исторического материала;
- владение понятийным и категориальным аппаратом, релевантным теме проекта; наличие определений основных понятий, используемых в эссе;
- логичность и аргументированность изложения;
- наличие ясно сформулированных тезисов;
- знание различных теоретических моделей объяснения одного ряда явлений

культуры;

- культура академического письма, стилистика работы.

Темы олимпиадных состязаний соответствуют тематическому профилю магистерской программы «Визуальная культура»

Что такое визуальные исследования: <https://www.hse.ru/ma/visual/basics>

Паспорт образовательной программы: <https://www.hse.ru/ma/visual/documents>

Выпускные квалификационные работы прошлых лет:

<https://www.hse.ru/ma/visual/students/diplomas/>

Список рекомендуемой литературы для подготовки*

Визуальная культура/Визуальные исследования

Синописи, учебники, введения:

Berger, John (1972), *Ways of Seeing*. BBC & Penguin Books [Рус. пер.: Бергер Дж. *Искусство видеть*, Москва, 2012]

Davis W. (2011), *A General Theory of Visual Culture*. Princeton University Press

Dikovitskaya, Margaret (2005), *Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn*, MIT Press

Elkins J. (2003), *Visual Studies: Skeptical Introduction*

Evans J., Hall S. (1999). *Visual Culture: The Reader*, Sage

Foster, Hal (Ed.) (1988), *Vision and Visuality*. Bay Press, Seattle

Howells R., Negreiros J. (2012) *Visual Culture*, Polity Press

Ian Heywood and Barry Sandywell. *The Handbook of Visual Culture* (2011). Bloomsbury.

Jenks, Chris (Ed.) (1995), *Visual Culture*. Routledge

Mirzoeff N. *How to See the World: An Introduction to Images, from Self-Portraits to Selfies, Maps to Movies, and More*

---

* Жирным шрифтом выделены источники, рекомендуемые к прочтению в первую очередь.

Mirzoeff, Nicholas (1998), *Visual Culture: Reader*, Routledge

Rose J. (2016), *Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials*. Sage

Sturken M., Cartwright L. (2001), *Practices of Looking: An Introduction to Visual Culture*. Oxford University Press

Дополнительная литература:

Alpers S. (1983). *The Art of Describing: Dutch Art in the Seventeenth Century*. University of Chicago Press.

Banks, M. and Ruby, J. (eds) (2011) *Made to Be Seen: Perspectives on the History of Visual Anthropology*. Chicago: University of Chicago Press.

Bates, C. (ed.) (2014) *Video Methods: Social Science Research in Motion*. London: Routledge.

Baxandall M. (1972), *Painting and Experience in Fifteenth Century Italy*. Oxford University Press

Bell, E., Warren, S. and Schroeder, J. (eds) (2014) *The Routledge Companion to Visual Organisation*. London: Routledge.

Bryson N. (1986), *Vision and Painting: The Logic of the Gaze*

Bryson, Holly, Moxey (1994), *Visual Culture: Images and Interpretations*

Collier J. jr., Collier M. (1986), *Visual Anthropology: Photography as a Research*

Method. Crary J. (1999), *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle, and Modern Culture*. MIT Press. Crary, J. *Techniques of the observer*. Cambridge; London The MIT Press, 1992

Elkins J. (2009), *Visual Literacy*, Routledge

Emmison M., Smith P., (2000), *Researching the Visual: Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry*. Sage.

Finkelstein J. (2007), *The Art of Self Invention: Image and Identity in Popular Visual Culture*. I.B. Tauris, London.

Freedman K. (2003), *Teaching Visual Culture: Curriculum, Aesthetics and the Social Life of Art*.

Fuery P., Fuery K. (2003), *Visual Cultures and Critical Theory*.

Gaimster, J. (2011) *Visual Research Methods in Fashion*. Oxford: Berg.

Heywood I., Sandywell B. (Ed.) (1999), *Interpreting Visual Culture: Explorations in the hermeneutics of the visual*, Routledge.

Interpreting the Visual Culture: Explorations in the Hermeneutics of the Visual (1999), Routledge

Jay M. (1994), *Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought*. University of California Press.

Jenkins, H., Ford, S. and Green, J. (2013) *Spreadable Media*. New York: New York University Press

Joselit, D. (2012) *After Art*. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Leewen Theo van, Jewitt C. (Ed.) (2001), *Handbook of Visual Analysis*. Sage.

Levin D.M. (1993), *Modernity and the Hegemony of Vision*. University of California Press.

Mannay, D. (2016) *Visual, Narrative and Creative Research Methods: Application, Reflection and Ethics*. London: Routledge

Mirzoeff, Nicholas (1999), *An Introduction to Visual Culture*. Routledge

Moxey, Keith. (2013). *Visual time: the image in history*. Duke University Press

Pink, S. (ed.) (2012) *Advances in Visual Methodology*. London: Sage

Rampley, Matthew (2005), *Exploring Visual Culture: Definitions, Concepts, Contexts*, Edinburgh University Press

Reavey, P. (ed.) (2011) *Visual Methods in Psychology: Using and Interpreting Images in Qualitative Research*. London: Routledge

Rettberg, J.W. (2014) *Seeing Ourselves Through Technology: How We Use Selfies, Blogs and Wearable Devices to See and Shape Ourselves*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Shirato T., Webb J. (2004), *Reading the Visual*

Smith M. (2008), *Visual Culture Studies*

Tinkler, P. (2012) *Using Photographs in Social and Historical Research*. London: Sage

Теория образа

Alexander J., Bartmanski D., Giesen B. (2012), *Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life*

Belting H. (2005), *Image, Body, Medium: A New Approach to Iconology*

Boehm G. (2001), *Representation, Presentation, Presence: Tracing the Homo Pictor* //

Alexander J. et al. (2012), *Iconic Power: Materiality and Meaning in Social Life*.

Didi-Huberman G. (2005), *Confronting Images*. The Pennsylvania State University

Freedberg D. The Power of Images. Studies in the History and Theory of Response. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.

Hopkins R. (1998), Picture, Image and Experience. Cambridge University Press

Hyman J. (2006), The Objective Eye: Color, Form, and Reality in the Theory of Art. The University of Chicago Press

Kulvicki J.V. (2006), On Images: Their Structure and Content. Clarendon Press

Latour B. (2001), What is Iconoclasm? Or is there a world beyond the image wars?

Lopes, Domenic (1996), Understanding Pictures, Oxford University Press

Lopes, Domenic (2005), Sight and Sensibility: Evaluating Pictures. Oxford University Press

Manghani S. (2013), Image Studies: Theory and Practice. Routledge

Manghani S., Pieper A. (2006), Image: A Reader. Sage Publications

Marion J.-L. (2002), In Excess: Studies of Saturated Phenomena. New York

Mitchell W.J.T. (1986). Iconology: Image, Text, Ideology, The University of Chicago Press

Mitchell W.J.T. (1994). Picture Theory: Essays on Verbal and Pictorial Representation, The University of Chicago Press

Mitchell W.J.T. (2005). What Do Pictures Want? The Lives and Loves of Images, The University of Chicago Press

Mondzain M.-J. (2005). Image, Icon, Economy. Stanford University Press

Moxey K. (2008), Visual Studies and Iconic Turn (article)

Nancy J.-L. (2005), The Ground of the Image. New York

Wiesing, Lambert (2010). Artificial Presence: Philosophical Studies in Image Theory, Stanford University Press

Wollheim R. (1990), Seeing-as, Seeing-in, and Pictorial Representation, in: Wollheim R. Art and Its Objects. Cambridge University Press, 1990

Wollheim R. (1998), On Pictorial Representation (article)

Бельтинг Х. (2002). Образ и культ. История образа до эпохи искусства. Москва

Петровская Е. Теория образа. Москва, 2012

Культурные исследования

Barker Ch. (2012), Cultural Studies: Theory & Practice. Sage Publication

Barker Ch. (2002), Making Sense of Cultural Studies. Sage Publication

Burke L. et al. (2000), The Routledge Language and Cultural Theory Reader

During S. (ed.) (1993), The Cultural Studies Reader. Routledge

Edwards T. (Ed.) (2007), *Cultural Theory: Classical and Contemporary Positions*

Hall S. (1997), *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. Sage Publication

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

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

Stokes J. (2003), *How To Do Media & Cultural Studies*

Turner G. (1990), *British Cultural Studies*

Walton D. (2008), *Introducing Cultural Studies: Learning Through Practice*

Социология культуры

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

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)

Ben Highmore, *Everyday Life and Cultural theory* (2002)

David Inglis, Anna-Mari Almila (eds.). *The SAGE Handbook of Cultural Sociology*. SAGE Publications (2016)

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

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

John R. Hall, Laura Grindstaff, Ming-cheng Lo. *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)

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

Susie Scott, *Making Sense of Everyday Life* (2009)

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