

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет социальных наук

Департамент социологии

**Рабочая программа дисциплины
«Визуальная социология как средство исследования современной
культуры. Кино как социологический текст»**

**Майнор «В лабиринтах культуры: социологический путеводитель по современным
обществам», раздел 4**

для уровня подготовки - бакалавриат

Разработчики программы

Иконникова Н.К., к.с.н., доцент, nikonnikova@hse.ru

Николаев В.Г., к.с.н., доцент, vnik1968@yandex.ru

Одобрена на заседании кафедры общей социологии

«__» _____ 2016 г.

Зав. кафедрой Н.Е. Покровский _____

Одобрена на заседании департамента социологии

«__» _____ 2016 г.

Руководитель департамента А.Ю. Чепуренко _____

Утверждена «__» _____ 2016 г.

Академический руководитель образовательной программы О.Е. Кузина _____

Москва, 2016

*Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями
университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.*

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Данный курс является одновременно практикумом по исследованию социально-культурной жизни современного общества, все более визуализирующегося. Сколько у вас фотографий в телефоне? Для вас важно ими делиться? Как давно вы рассматривали фотографии в семейном альбоме? Вы его оцифровали? Фотоизображения (их изготовление, рассматривание) сегодня включены практически во все социальные действия. Как новые технические средства влияют на этот процесс? В чем социальный и культурный смысл этих процессов? Данный раздел курса знакомит с теориями и методами визуальной социологии, работающей с фотоизображениями. Он предполагает, помимо обсуждения теоретического материала и известных социологических фотопроектов, практические занятия, обсуждение своих проектов (профессиональные навыки и техника фотографирования для этого курса не требуются).

Часть данного курса «Кино как социологический текст» направлена на развитие у студентов навыков социологического мышления и применения социологических понятий при анализе различных явлений и событий с помощью социологического анализа кинотекстов. Занятия по этой части курса предполагают предварительный просмотр специально отобранных кинофильмов и их последующий анализ и обсуждение. Студенты смогут лучше понять мир современной урбанизированной культуры, изменения в социальных институтах современного общества, зависимость человеческих Я и биографий от социальной среды, в которой они формируются, такие явления как глобализация, война, преступность и др. В курсе отдельное внимание уделено обсуждению методологических аспектов визуального анализа, связанных с фиксацией и последующей интерпретацией визуальных объектов

Данный курс является четвертым, завершающим разделом майнора «В лабиринтах культуры: социологический путеводитель по современным обществам». Он развивает освоенные ранее положения социологии культуры, потребления, медиа и фокусирует внимание на визуальных аспектах современной культуры.

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Визуальная социология как средство исследования современной культуры. Кино как социологический текст» являются:

- получение систематизированных знаний о современных феноменах визуальной культуры;
- интерпретация визуальных данных, в том числе кинодокументов, с точки зрения основных теоретических категорий и подходов;
- знакомство с методами социологического анализа визуальных образов.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины «Визуальная социология как средство исследования современной культуры. Кино как социологический текст» студент должен:

- знать возможности применения основных современных социологических теорий к анализу визуальных образов;
- уметь применять социологические понятия и подходы к анализу визуальных явлений;
- иметь навыки (приобрести опыт) анализа кино- и фотодокументов.

3. Тематический план учебной дисциплины

№	Название темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
«Визуальная социология как средство исследования современной культуры. Кино как социологический текст»					
ЧАСТЬ 1. Визуальная социология: лабиринты культуры в фотообъективе					
1	Социологическое воображение и визуальные данные. Фотографирование как способ наблюдения и конструирования	18	6	4	8
2	Социальная и социологическая фотография: история становления, основные принципы	18	4	2	12
3	Визуальное в современном обществе. Теоретические перспективы визуальной социологии	18	4	2	12
4	Визуальная интерпретация основных социологических категорий: исследовательские возможности и критика метода	18	6	4	8
5	Этико-правовые рамки в визуальных исследованиях	18	4	2	12
ЧАСТЬ 2. Кино как социологический текст					
1	Социальная жизнь и кинотекст	14	2	4	8
2	Человек в обществе. Социальные статусы и социальные роли	14	2	6	6
3	Город, урбанизация, городская среда	12	2	2	8
4	Социология работы. Работа и идентичность	12	2	2	8
5	Институты и	14	2	6	6

№	Название темы	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
	тотальные институты				
6	Социология знания. Проблема релятивизма	12	2	2	8
7	Социальная и культурная маргинальность	12	2	2	8
ИТОГО		180	38	38	104

4. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	Модули				Параметры
		1	2	3	4	
Текущий						
	Домашнее задание 1			x		Письменная работа, 2-3 тыс. слов и фотоматериалы
	Домашнее задание 2				x	текст с социологическим анализом кинофильма объемом 4-5 стр.
Итоговый	Экзамен				x	Письменный экзамен

5. Порядок формирования оценки

Преподаватели оценивают работу студента на семинарских занятиях и два домашних задания. Оценки за эти виды работы влияют на итоговую (результатирующую) оценку по дисциплине.

По Части 1

Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следующим критериям: регулярность выступлений и участия в дискуссиях; степень освоения основной и дополнительной литературы; формулировка релевантных вопросов и ответов; грамотное использование понятий; освоение теоретических подходов. При презентации докладов и сообщений оценивается владение материалом, степень его переосмысления, анализа, подбор релевантного иллюстративного материала, творческий подход.

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным / итоговым контролем как

$$(\sum O_{a1} \dots O_{an}) : n = O_{аудиторная}, \text{ где } n - \text{ количество семинарских занятий.}$$

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: оценивается выполнение заданий для самостоятельной работы, привлечение дополнительной литературы, понимание ключевых понятий. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед итоговым / промежуточным контролем как

$$(\sum O_{ср1} \dots O_{срm}) : m = O_{сам. работа}, \text{ где } m - \text{ количество заданий для самостоятельной работы.}$$

Оценка за домашнее задание выставляется в соответствии с критериями, указанными в данной программе.

Оценки за каждый вид текущего контроля не округляются.

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

$$O_{\text{текущий накопл.}} = 0,2 \cdot O_{\text{сам. работа}} + 0,3 \cdot O_{\text{аудиторная}} + 0,5 O_{\text{домашнее задание}};$$

Накопленная оценка за текущий контроль при расчете итоговой оценки не округляется.

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где $O_{\text{экзамен}}$ – оценка за работу, выполненную непосредственно на экзамене:

$$O_{\text{итоговый}} = 0,2 \cdot O_{\text{экзамен}} + 0,8 \cdot O_{\text{текущий накопл.}}$$

Результирующая оценка округляется арифметическим способом.

На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

Критерии оценивания домашнего задания 1

Текст домашнего задания является авторской работой, изложением собственных мыслей автора, его позиций и оценок, собственных аргументов к приводимым точкам зрения, собственных критических замечаний к делаемым другими авторами выводам и т.д. Работа должна быть написана научным языком, с корректным использованием социологических терминов и понятий. Оценки, аргументы и примеры должны быть научно обоснованы, а не основываться только на обыденном здравом смысле и личном восприятии. Необходимым элементом работы являются фотоиллюстрации (сделанные или подобранные автором).

Критерии:

- а) постановка проблемы, ее социологическое содержание;
- б) выделены и раскрыты ключевые социологические понятия, относящиеся к теме и поставленной проблеме;
- в) приведены и адекватно использованы соответствующие теме источники.;
- г) приведены авторские аргументы и выводы;
- д) использованы фотографии (не менее 5), дан их социологический анализ.

Работа должна быть сдана в срок, присланные после срока работы не оцениваются.

Оценка выставляется по десятибалльной шкале.

По Части 2

Преподаватели оценивают работу студентов на семинарских занятиях по следующим критериям: регулярность выступления на занятиях и участия в дискуссиях; формулировка релевантных вопросов; соответствие выступлений на занятиях обсуждаемым вопросам; точность высказываний; грамотное пользование понятиями; отсылки к социологической литературе и обсуждаемому фото- или киноматериалу. Оценку за работу на семинарских занятиях преподаватели выставляют в рабочие ведомости. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем - $O_{\text{аудиторная}}$.

Самостоятельная работа студентов отдельно не оценивается. Качество этой работы оценивается через качество выступлений на семинарских занятиях, домашних заданий, докладов на занятиях.

Накопленная оценка учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:

$$O_{\text{накопленная}} = 0,2 \cdot O_{\text{аудиторная1}} + 0,2 \cdot O_{\text{аудиторная2}} + 0,3 \cdot O_{\text{дз1}} + 0,3 \cdot O_{\text{дз2}}$$

где $O_{аудиторная1}$ – оценка за аудиторную работу по части I, $O_{аудиторная2}$ – оценка за аудиторную работу по части II, $O_{дз1}$ – оценка за домашнее задание по части I, $O_{дз2}$ – оценка за домашнее задание по части II.

Результирующая оценка выставляется по результатам итогового контроля в форме экзамена по следующей формуле, где $O_{экзамен}$ – оценка за работу непосредственно на экзамене:

$$O_{итоговый} = 0,2 \cdot O_{экзамен} + 0,8 \cdot O_{накопленная}$$

Способ округления итоговой оценки – в пользу студента.

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

Для аудиторной работы на семинарских занятиях:

Студент должен продемонстрировать:

- грамотное и аккуратное пользование понятийным аппаратом социологии при интерпретации эпизодов и фрагментов обсуждаемого материала;
- аккуратное обращение с обсуждаемым материалом при его социологической интерпретации;
- способность применения социологического знания для анализа конкретных социальных событий и процессов;
- способность к восприятию, обобщению, анализу информации;
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить устную речь;
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации;
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы.

Для домашних заданий:

Студент должен продемонстрировать:

- умение грамотно осуществлять отбор релевантных источников;
- способность к восприятию, обобщению, анализу информации;
- способность интерпретировать и оценивать явления и события социальной жизни с позиций социологического знания;
- умение логически верно, аргументированно и ясно строить письменную речь;
- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации;
- обладание навыками выявления и оценки социально значимых явлений, их анализа и интерпретации;
- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы;
- способность применять знания и навыки по основам социологической теории;
- соблюдение стандартных требований к оформлению письменных работ (библиография, цитирование, ссылки, структура текста, грамотность и т.п.).

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета – в пользу студента.

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

6. Содержание курса

«Визуальная социология как средство исследования современной культуры. Кино как социологический текст»

ЧАСТЬ 1. ВИЗУАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ: ЛАБИРИНТЫ КУЛЬТУРЫ В ФОТООБЪЕКТИВЕ

Тема 1. Социологическое воображение и визуальные данные. Фотографирование как способ наблюдения и конструирования

Визуальное в современной жизни. Визуальная культура и визуальные данные в социологии. Процессы виртуализации: понятийный ряд для их изучения, следствия для стратегий и методов исследований. Визуализация и виртуализация в различных сферах жизни (досуг, маркетинг, академические практики). Фотография в контексте повседневности и ее визуализации.

Социологическое воображение и визуализация. Фотографические средства в социологии и расширение возможностей их использования.

Постановка социологических проблем, для описания которых используются фотоданные. «Наблюдаем явное – пытаемся проанализировать скрытое» (практическое использование приемов социологического воображения).

Основная литература:

1. Покровский Н.Е. Умение видеть и искусство понимать // Штопка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С. VII-XVI.
2. Сергеева О.В. Исследовательское поле визуальной социологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2008. Том XI. № 1. С. 136-146.
3. Филиппов А.Ф. Прикладная социология пространства // Социологическое обозрение. 2009. Том 8. №3.
4. Штопка П. Введение // Штопка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С. 1-4.

Дополнительная литература:

1. Бурдые П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборенон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии / Пер. с франц. М., 2014.
2. Дыко Л.П., Головня А.Д. Фотокомпозиция. М., 1976, С. 33-48; 103-124.
3. Кулешов Л. Азбука кинорежиссуры. 2-е изд. М.: Издательство «Искусство», 1969.
4. Штопка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. Фотографические вкладки (Гл. 4, 7, 15, 24).

Тема 2. Социальная и социологическая фотография: история становления, основные принципы

История фотографии и ее использование в социальных науках. Социально-ориентированная фотография и ее история.

Первые примеры использования фотографии в социологических исследованиях и журналах. Возрождение интереса к фотографии после 1970-го года. Связь возрождения визуальных методов с культурным поворотом в социологии. Работы И. Гофмана.

Жанр в фотографии. Из истории становления документальной фотографии. Уличная фотография и её классики: Брессон А., Капа Р.

Основная литература:

1. Беньямин В. Краткая история фотографии // Беньямин В. Учение о подобии. М., 2012, С. 109-132.
2. Запорожец О. Визуальная социология: контуры подхода // Интер. Интеракция. Интервью. Интерпретация. 2007. № 4. С. 33-43.
3. Харпер Д. Фотовыявление: истоки, развитие, темы и формы // Социологический журнал. 2013. № 2. С. 16-42.
4. Штомпка П. Социология в фотографии и фотография в социологии (Глава 2) // Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С. 19-28.

Дополнительная литература:

1. Бурдые П., Болтански Л., Кастель Р., Шамборенон Ж.-К. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии / Пер. с франц. М., 2014.

Тема 3. Визуальное в современном обществе. Теоретические перспективы визуальной социологии

Визуальные представления в повседневных и профессиональных практиках. Типология образов Р. Барта и методические следствия. Основные критерии отбора визуальной информации: техника создания, локализация образа, функцию образов. Представления (репрезентации) и имитация. Понятие симулякра.

Визуальные проявления. Основные факторы трансформации визуальной культуры: ускоренное техникой расширение мира, урбанизация, коммерциализация, формирование общества потребления. Насыщенность разных социальных контекстов визуальными образами.

Основные теоретические перспективы: композиционный анализ, контент-анализ, семиотика, дискурс-анализ, исследования аудитории, антропологический подход.

Основная литература:

1. Барт Р. Фотографическое сообщение // Система моды. Статьи по семиотике культуры. М, 2003. С. 378-392.
2. Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот: анализ и интерпретация изображений // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 28-42.
3. Штомпка П. Визуальность мира и визуальное воображение (Глава 1) // Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С. 5-18.

Дополнительная литература:

1. Кноблаух Х. Видеография. Фокусированная этнография и видеоанализ // Визуальная антропология: настройка оптики. М., 2009. С. 19-36.
2. Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М.: Логос, 2005. Фотографические вкладки (Гл. 4, 7, 15, 24).
3. Элкинс Дж. Исследуя визуальный мир. Вильнюс, 2010.

Тема 4. Визуальная интерпретация основных социологических категорий: исследовательские возможности и критика метода

Визуальные данные социологии и их использование.

Цель фотографирования – наблюдение социальных отношений, демонстрации социальных статусов и идентичности, функционирования социальных институтов, типов социальных действий.

Фотографирование как основной метод: фотографирование, осуществляемое социологом; фотографирование членами групп и сообществ по программе социологического исследования (Photovoices). Фотоизображения и фотографирование как вспомогательный

(стимулирующий) метод. Соотношение фотографии и других визуальных методов (рисование, коллаж, видео).

Описание и анализ на основе визуальных данных: человеческие личности, действия, интеракции, коллективность и коллективные действия, культура, окружающая среда.

Серия фотографий в социологии. Степень участия исследователя-социолога в процессе взаимодействия с окружающей средой и фотография.

Разбор кейсов:

а) фотографирование городской среды и проблема фотографического образа. Приемы съемки в городе: геометрия пространства, маршрутизация, работа со светом, серийность фотографий;

б) семейный фотоальбом и другие коллекции личных фотографий как объект изучения социологов

Основная литература:

1. Рождественская Е.Ю. Перспективы визуальной социологии // Социологический журнал. 2008. №4. С. 70-83.
2. Штомпка П. Общество в объективе (Глава 3) // Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С. 29-44.
3. Штомпка П. Наблюдение (Глава 4.2), Анализ содержания (Глава 4.3) // Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С. 48-62.

Дополнительная литература к рассматриваемым кейсам:

1. Власова Т. Рассматривание, рассказывание, припоминание: нарративизация содержания семейных фотоальбомов // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 123-145.
2. Запорожец О., Лавринцев Е. Потеряться, чтобы увидеть: опыты фотографического восприятия города // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 61-78.
3. Иконникова Н.К., Лазебная К.П. Фотографирование как разговор (по материалам полевых исследований в Сочи, 2010 – 2014) [в печати, электронный документ]
4. Круткин В.Л. Фотография в социологическом исследовании: деревенская свадьба на форуме в интернете // Вестник Удмуртского университета. 2010. Вып. 2. Серия Философия, психология, педагогика. С. 88-96.
5. Романов П., Ярская-Смирнова Е. Ландшафты памяти: опыт прочтения фотоальбомов // Визуальная антропология: новые взгляды на социальную реальность. Саратов, 2007. С. 146-168.
6. Рютерс М. Детство, космос и потребление в мире советских изображений 1960-х гг.: к вопросу о воспитании оптимизма в отношении будущего // Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, С. 453-472.

Тема 5. Этико-правовые рамки в визуальных исследованиях

Юридические и этические аспекты работы с фотоизображениями и практики фотографирования. Существующие нормативные регламенты, кодексы, регулирующие юридические и этические аспекты использования фотографий в социологических исследованиях, публикациях, презентациях, публичных проектах. Согласие фотографируемого, необходимость получения согласия, формы получения согласия. Информированность участников визуализации социальной жизни (фотоизображения в публичных, социальных сетях, размещаемые пользователями) и этико-юридические аспекты использования таких визуальных в социологическом исследовании. Протокол по Медийной Этике 101 (MediaEthics 101 protocol). Анализ ситуаций, с которыми столкнулись студенты во время самостоятельной работы по фотонаблюдению.

Основная литература:

1. Пауэлс Л. Этика съемки людей и использования снимков: дилемма визуального исследователя // Визуальная антропология: настройка оптики. М., 2009. С. 126-148.

Дополнительная литература:

1. Штомпка П. Наблюдение (Глава 4.2), Анализ содержания (Глава 4.3) // Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007. С. 48-62.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

1. Визуальное отображение социальных явлений.
2. Фотографирование как социальная практика.
3. Социальная фотография как публичный проект.
4. Р. Барт о фотографических образах и способах их интерпретации.
5. Методы фотографических исследований: особенности, возможности, ограничения.
6. Фотографирование в городской среде и семейный фотоальбом – разбор кейсов.
7. Этико-правовые проблемы в фотографических проектах: личный опыт и его рефлексия.

ЧАСТЬ 2. КИНО КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕКСТ

ТЕМЫ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Социальная жизнь и кинотекст.

Способы использования кинотекстов для развития социологического воображения. Кинотекст как дополнительный источник опыта и материал для формирования социологических гипотез. Соотношение киноизображений и социальной реальности. Ограничения возможного использования кинотекстов в социологической работе.

Основная литература:

Николаев В.Г. Использование киноматериалов в преподавании социологии (2009, рукопись; предоставляется студентам в электронном виде)

Дополнительная литература:

Барт Р. Мифологии. М., 2004.

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996 (или в сборнике: *Беньямин В.* Озарения. М., 2000. С. 122-152).

Добротворский С. Кино на ощупь. СПб.: «Сеанс», 2001.

Маклюэн М. Понимание медиа. М., 2003; 2010 (3-е изд.). Глава 29.

Close-up. Историко-теоретический семинар во ВГИКе. Лекции. 1996-1997 гг. М., 1999.

Тема 2. Человек в обществе. Социальные статусы и социальные роли.

Личность в современном мире, влияние социальных условий на формирование личности, жизненный смысл успеха. Личность и социальный статус. Карьера и институты. Социальный статус. Статусные системы: каста, сословие, класс. Социальная мобильность. Отношения господства. Символы классового статуса. Репрезентации жизненных траекторий и карьер в кинотекстах (на примере фильма «Гражданин Кейн»).

Основная литература:

Гоффман Э. Символы классового статуса // Логос. 2003. № 4-5.

Эриксен Т.Х. Тирания момента. М., 2003.

Дополнительная литература:

Гражданин Кейн, или Видение во сне // Киноведческие записки. № 29, 1996.

Цыркун Н. Гражданин Кейн // Искусство кино. № 11, 1991.

Уэллс об Уэллсе. М.: Радуга, 1990.

Парк Р.Э. Новость как форма знания // *Парк Р.Э.* Избранные очерки. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 257-275.

Тема 3. Город, урбанизация, городская среда.

Город в социологической перспективе. Урбанизация, ее проявления и последствия. Город с высоты птичьего полёта и с высоты человеческого роста. Город как мозаика миров. Жизненный мир городского человека. Личность в условиях современного большого города. Урбанизм как образ жизни. Городские пространства. Репрезентации города в кинотекстах (на примере фильма «Небо над Берлином»).

Основная литература:

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Избранные работы по социологии. М., 2005.

Дополнительная литература:

Вендерс В. Логика изображения. Эссе, тексты, интервью. СПб., 2003.

Кудрявцев С., Таси Д. Ангелы у кромки экрана // Кинопарк. 1998, № 9.

Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: История, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Владимир Даль, 2008. С. 29-43.

Тема 4. Социология работы. Работа и идентичность.

Работа, социальный статус и человеческое «Я». Место труда в повседневном жизненном мире человека. Драма потери работы. Социологические и психологические смыслы безработицы. Работа и идентичность. Репрезентации социальной значимости работы в кинотекстах (на примере фильмов «Последний человек» и «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?»).

Основная литература:

Хьюз Э.Ч. Работа и человеческое Я // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2003. № 4. С. 138-151.

Дополнительная литература:

Маршалл Т.Х. Работа и богатство // Избранные очерки по социологии. М., 2006.

Последний человек // Искусство кино. № 12, 1964.

Тема 5. Институты и тотальные институты.

Понятие социальных институтов. Различные трактовки и параметры институтов. Тотальные институты, их основные характеристики. Воздействие тотальных институтов на человеческое «Я». Структура тотального института; мир персонала и мир пациента; институт и человеческое Я; обезличивание; стигматизация. Последствия пребывания в тотальных институтах для человеческой личности. Социологический смысл исследования тотальных институтов. Репрезентации тотальных институтов в кинотекстах (на примере фильмов «Пролетая над гнездом кукушки», «Ночной портье», «Эксперимент»).

Обязательная литература:

Goffman E. Asylums (любое издание). Частичный перевод на рус. яз.: *Гоффман Э.* Моральная карьера душевнобольного пациента // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 2001. № 1; *Гоффман Э.* Об особенностях тотальных институций // Личность. Культура. Общество. 2008. Том X. Вып. 3-4. С. 38-50.

Гоффман Э. «Я» и другой // Личность. Культура. Общество. 2000. Т. II. Вып. 3-4.

Дополнительная литература:

Власова О.А. Эрвин Гоффман: микросоциология опыта и социальная феноменология тотальных институций // Личность. Культура. Общество. 2008. Том X. Вып. 3-4. С. 32-38.

Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки (любое издание)

Леви П. Канувшие и спасенные: II. Серая зона // Индекс/Досье на цензуру. 2011. № 24.
<http://index.org.ru/nevol/2011-24/14-levi.html>; или
<http://www.intelros.ru/readroom/nevolia/nev-24-2011/9599-kanuvshie-i-spasennye.html>
Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1991.

Тема 6. Социология знания. Проблема релятивизма.

Социология знания. Знание и общество. Релятивизм. Ангажированность; зависимость восприятия и интерпретации ситуации от социальных позиций, интересов и ценностных ориентаций. Множественность интерпретаций и реальность. Определения ситуации и борьба определений. Репрезентация проблемы релятивизма в кино (на примере фильма «Расёмон»).

Обязательная литература:

Джеймс У. О некоторой слепоте у людей // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 10-28.

Дополнительная литература:

Акутагава Рюноскэ. Рассказы (любое издание)
Расёмон // Искусство кино. № 12, 1990.

Тема 7. Социальная и культурная маргинальность.

Культурный контакт. Мы-группа и они-группа; этноцентризм; культурные различия. Аккультурация. Глобализация и интенсификация столкновения и контакта культур. Понятие маргинального человека. Маргинальная личность и маргинальные группы. Репрезентации культурных конфликтов и маргинальности в кинотекстах (на примере фильма «Апокалипсис сегодня»).

Основная литература:

Гидденс Э. Ускользящий мир. М., 2004. Введение, глава 1.

Парк Р.Э. По ту сторону наших масок // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. III. Вып. 1.

Стоунквист Э. Маргинальный человек // Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8. Вып. 1.

Дополнительная литература:

Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000.

Конрад Дж. Сердце тьмы (в любом издании)

Ливингстон Д. Путешествия по Южной Африке. М., 2002.

Ливингстоны Д. и Ч. Путешествие по Замбези (в любом издании).

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи (в любом издании)

Хомский Н. 9-11. М., 2001. С. 43-66.

ТЕМЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ.

Каждое семинарское занятие выстроено как обсуждение одного кинофильма, который должен быть просмотрен студентами в рамках подготовки к занятиям. Обсуждение выстраивается вокруг предлагаемой центральной темы, для лучшей ориентации в которой предлагается соответствующая литература. Также при обсуждении материала кинофильма можно затрагивать и другие темы, интересные с социологической точки зрения.

Занятие 1. Человек в обществе.

Кинофильм: «Гражданин Кейн» (реж. О. Уэллс, 1941)

Дополнительные темы для обсуждения: газета как социальный институт/предприятие; новости и их место в современном обществе; социальное время; социальное изменение.

Основная литература:

Эриксен Т.Х. Тирания момента. М., 2003.

Дополнительная литература:

- Гражданин Кейн, или Видение во сне // Киноведческие записки. № 29, 1996.
Цыркун Н. Гражданин Кейн // Искусство кино. № 11, 1991.
Уэллс об Уэллсе. М.: Радуга, 1990.
Парк Р.Э. Естественная история газеты // Парк Р.Э. Избранные очерки. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 241-256.
Парк Р.Э. Новость как форма знания // Парк Р.Э. Избранные очерки. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 257-275.
Парк Р.Э. Новость и интересная история // Парк Р.Э. Избранные очерки. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 276-285.
Парк Р.Э. Моральный дух и новости // Парк Р.Э. Избранные очерки. М.: ИНИОН РАН, 2011. С. 286-304.

Занятие 2. Город как среда обитания современного человека.

Кинофильм: «Небо над Берлином» (реж. В. Вендерс, 1987)
Дополнительные темы для обсуждения: одиночество в городе; социальные дистанции; позиции стороннего наблюдателя и участника, «аутсайдера» и «инсайдера».

Основная литература:

Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Избранные работы по социологии. М., 2005.

Дополнительная литература:

- Вендерс В. Логика изображения. Эссе, тексты, интервью. СПб., 2003.
Кудрявцев С., Таси Д. Ангелы у кромки экрана // Кинопарк. 1998, № 9.
Парк Р.Э. Город как социальная лаборатория // Социологическая теория: История, современность, перспективы. Альманах журнала «Социологическое обозрение». СПб.: Владимир Даль, 2008. С. 29-43.

Занятие 3. Работа, социальный статус и человеческое «Я».

Кинофильм: «Последний человек» (реж. Ф.В. Мурнау, 1924)
Дополнительные темы для обсуждения: социальное неравенство; ресентимент.

Основная литература:

Хьюз Э.Ч. Работа и человеческое Я // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2003. № 4. С. 138-151.

Дополнительная литература:

Маршалл Т.Х. Работа и богатство // Избранные очерки по социологии. М., 2006.
Последний человек // Искусство кино. № 12, 1964.

Занятие 4. Социальные статусы, роли и социальные отношения.

Кинофильм: «Слуга» (реж. Дж. Лоузи, 1963)
Темы для обсуждения: социальный статус и статусные символы; сословие и класс; власть и социальные позиции; ролевые конфликты; статусно-ролевые инверсии.

Основная литература:

Гоффман Э. Символы классового статуса // Логос. 2003. № 4-5.

Дополнительная литература:

Кино Великобритании. М.: «Искусство», 1970.

Занятие 5. Знание и социальный мир.

Кинофильм: «Расёмон» (реж. А. Куросава, 1950)
Дополнительные темы для обсуждения: определение ситуации; борьба определений; история и проблема исторической истины.

Обязательная литература:

Джеймс У. О некоторой слепоте у людей // Интеракционизм в американской социологии и социальной психологии. М.: ИНИОН РАН, 2010. С. 10-28.

Дополнительная литература:

Акутагава Рюноскэ. Рассказы (любое издание)
Расёмон // Искусство кино. № 12, 1990.

Занятие 6. Тотальные институты I: психиатрическая больница.

Кинофильм: «Пролетая над гнездом кукушки» (реж. М. Форман, 1975).

Темы для обсуждения: тотальные институты; психиатрическая больница как тотальный институт; мир персонала и мир пациента; институт и человеческое Я; обезличивание; стигматизация; моральная карьера.

Обязательная литература:

Goffman E. Asylums (любое издание). Частичный перевод на рус. яз.: Гоффман Э. Моральная карьера душевнобольного пациента // Социальные и гуманитарные науки. Сер. 11. Социология. 2001. № 1; Гоффман Э. Об особенностях тотальных институций // Личность. Культура. Общество. 2008. Том X. Вып. 3-4. С. 38-50.

Гоффман Э. «Я» и другой // Личность. Культура. Общество. 2000. Т. II. Вып. 3-4.

Дополнительная литература:

Власова О.А. Эрвин Гоффман: микросоциология опыта и социальная феноменология тотальных институций // Личность. Культура. Общество. 2008. Том X. Вып. 3-4. С. 32-38.
Кизи К. Пролетая над гнездом кукушки (любое издание)

Занятие 7. Тотальные институты II: концентрационный лагерь.

Кинофильм: «Ночной портье» (реж. Л. Кавани, 1974).

Темы для обсуждения: концлагерь как тотальный институт; воздействие тотального института на личность; социализация в тотальном институте; комплементарность ролей.

Обязательная литература:

Леви П. Человек ли это? М., 2001.

Леви П. Канувшие и спасенные: II. Серая зона // Индекс/Досье на цензуру. 2011. № 24.
<http://index.org.ru/nevol/2011-24/14-levi.html>; или

<http://www.intelros.ru/readroom/nevolia/nev-24-2011/9599-kanuvshie-i-spasennye.html>

Дополнительная литература:

Агамбен Дж. Свидетель // Синий диван. № 4, 2004.

Дубин Б. Послесловие к книге Примо Леви «Канувшие и спасенные» –
<http://gazeta.rjews.net/dubin-primo.shtml>

Колодяжная В. Кино Италии (1945-1980). М.: ВГИК, 1998.

Леви П. Передышка. М., 2002.

Леви П. Канувшие и спасенные. М.: Новое издательство, 2010.

Франкл В. Человек в поисках смысла. М., 1991.

Занятие 8. Институциональные ролевые структуры: случай тюрьмы.

Кинофильм: «Эксперимент» (реж. О. Хиршбигель, 2001)

Темы для обсуждения: Стэнфордский тюремный эксперимент; игра и не-игра; природа социальных ролей; символы статуса; структура института и человеческое поведение; роль, человеческое поведение и личность.

Обязательная литература:

Зимбардо Ф. Эффект Люцифера (фрагмент) – <https://esquire.ru/the-lucifer-effect>

Дополнительная литература:

Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. М., 2013.

Занятие 9. Мотивы социального участия и социальные процессы.

Кинофильм: «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» (реж. С. Поллак, 1969).

Дополнительные темы для обсуждения: капиталистическое общество; танцевальный марафон как институт; авторы, исполнители и зрители – их роли в социальном процессе.

Основная литература:

Хьюз Э.Ч. Работа и человеческое Я // Социальные и гуманитарные науки за рубежом. Сер. 11. Социология. 2003. № 4. С. 138-151.

Дополнительная литература:

Маршалл Т.Х. Работа и богатство // Избранные очерки по социологии. М., 2006.

Занятие 10. Глобализация, столкновение и конфликт культур.

Кинофильм: «Апокалипсис сегодня» (реж. Ф.Ф. Коппола, 1979).

Дополнительные темы для обсуждения: глобализация и война; воздействие военного опыта на личность.

Основная литература:

Гидденс Э. Ускользящий мир. М., 2004. Введение, глава 1.

Стоунквист Э. Маргинальный человек // Личность. Культура. Общество. 2006. Т. 8. Вып. 1.

Дополнительная литература:

Козер Л. Функции социального конфликта. М., 2000.

Конрад Дж. Сердце тьмы (в любом издании)

Ливингстон Д. Путешествия по Южной Африке. М., 2002.

Ливингстоны Д. и Ч. Путешествие по Замбези (в любом издании).

Логос. 2003. № 1. Специальный выпуск «Война».

Парк Р.Э. По ту сторону наших масок // Личность. Культура. Общество. 2001. Т. III. Вып. 1.

Селин Л.-Ф. Путешествие на край ночи (в любом издании)

Хомский Н. 9-11. М., 2001. С. 43-66.

Занятие 11. Репрезентация сталинского СССР в советском кино 1930-х годов.

Кинофильм: «Граница на замке» (реж. В. Журавлёв, 1937).

Темы для обсуждения: образ врага; природа границы; героизация образов «своих»; связь кинорепрезентации с репрезентированным в ней обществом; кинотекст и идеология.

Обязательная литература:

Шаламов В. Одинокый замер. Ягоды. Как это началось (в любых изданиях)

Приказ НКВД СССР от 30.07.1937 № 00447 –

<http://www.memo.ru/history/document/0447.htm>

Занятие 12. Zeitgeist и его репрезентации в мультипликационных фильмах.

Кинофильмы: «Мойдодыр» (реж. И. Иванов-Вано, 1954); Храбрый олененок» (реж. О.

Ходатаева, 1957); «Про барана и козла» (реж. Н. Березовая, 2004).

Темы для обсуждения: индивидуальное и коллективное; коллективные тела; символы милитаризма; настоящее и будущее.

Литература для этого занятия не предусмотрена.

7. Образовательные технологии

Курс предполагает совмещение лекций и семинарских (практических) занятий.

В первой части данного раздела курса занятия предполагают лекции, направленные на освоение теоретического материала, а также практические задания и дискуссии, основанные на использовании фотоматериалов, подготовленных студентами. Курс не предполагает изучение техники фотографии и не предъявляет требований к технической

оснащенности студентов. Обсуждение фотоматериалов предполагает социологический анализ зафиксированных наблюдателем социальных явлений, роли создателя изображения в конструировании определенного сообщения.

В данном разделе курса предусмотрена подготовка индивидуальных и групповых визуальных проектов и их защита на семинарских занятиях. Подобные формы работы мотивируют студентов на активное освоение курса, развивают метапредметные навыки.

Во второй части данного раздела курса занятия строятся вокруг обсуждения конкретных кинофильмов, те или иные компоненты которых (сюжет, эпизоды, линии развития и т.д.) могут быть продуктивно рассмотрены под социологическим углом зрения. Анализ кинофильмов на занятиях предполагает социологическую интерпретацию студентами их содержания в целом, а также рассмотрение социологической значимости конкретных частей, сюжетных линий, персонажей, деталей и т.д. Предметом обсуждения становятся различия между реальной социальной жизнью и ее киноизображением. Условием успешной работы студентов является *предварительное* знакомство с обсуждаемым фильмом и предложенной вспомогательной литературой.

Для каждого кинофильма предлагается некоторый круг возможных тем для социологической интерпретации и обсуждения. Перечень тем для обсуждения может расширяться и дополняться по инициативе студентов. Для облегчения и расширения интерпретативной работы студентам дается по каждому из обсуждаемых кинофильмов дополнительная литература (как научная, так и художественная).

Отдельные фильмы, включенные в программу, в случае их недоступности для просмотра могут быть заменены другими.

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Тематика заданий текущего контроля

Как форма текущего контроля используются два домашних задания (по одному для каждой части курса).

Домашнее задание по части 1

Домашнее задание предполагает творческую работу – подготовку текста объемом 2-3 тыс. слов с анализом приведенного иллюстративного материала – 5-10 фотографий. В работе должен быть представлен социологический анализ выбранного студентом для наблюдения социального явления (факта). Необходимым элементом анализа является соотнесение анализируемого явления (факта) с «Матрицей визуальных данных» П. Штомпки («Визуальная социология», С. 44). Необходимо соотнести явление (факт) с понятиями, представленными в виде «контекстов» по строке и «аспектами» в столбцах. (Если выбран какой-либо один аспект, то должны быть рассмотрены все контексты (полная строка); либо если выбран какой-либо контекст, то следует рассмотреть все аспекты (полный столбец)). В любом случае то, что указано в книге в клетках на пересечении «строк-аспектов» и «столбцов-контекстов» - не более чем пример, приводимый Штомпкой для пояснения. Вам следует подобрать в качестве иллюстрации другой социальный феномен.

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

1. Что такое «социологическое воображение»? Какое место в нем занимает визуализация социологических данных?
2. Какие явления и процессы обозначаются как «визуализация мира»? В чем отличие «исследований визуальной культуры» от «визуальной социологии»?
3. Что такое визуальные данные, какие методы используются для их получения?

4. Как визуальные методы комбинируются с другими методами социологии в дизайне конкретного исследования?
5. Какие факторы влияют на восприятие изображения?
6. В чем состоят три подхода к анализу фотографии?
7. Какие уровни обозначения выделял Р. Барт?
8. Назовите приемы коннотации по Р. Барту. Какие группы он выделяет, какие приемы входят в каждую группу?
9. Какой опыт развития фотографии и ее использования в разных сферах социальных коммуникаций и исследований важен с точки зрения развития визуальной социологии?
10. Какова роль работы Х. Беккера «Фотография и социология» в развитии визуальной социологии? Какие преимущества и трудности использования фотографии в социологическом исследовании были им раскрыты?
11. Какие пять типов исследований рассматривал Дж. Вагнер?
12. Четыре методологических подхода по Д. Харперу. В чем принципиальное отличие научного и описательного подходов от рефлексивного и феноменологического?
13. Как в визуальном анализе отображается многообразие человеческих личностей (психологические характеристики (темперамент, характер) или социальные качества?)
14. Как в визуальном анализе отображаются формы коллективного поведения и социального взаимодействия (с учетом того, как Э. Дюркгейм и М. Вебер отличают социальное действие от поведения)
15. Как в визуальном анализе отображаются формы вербальной и невербальной коммуникации в социальном пространстве?
16. Как используемые технические приемы влияют на социологическое содержание фотографии? Назовите основные технические параметры, которые необходимо контролировать в процессе фотосъемки?
17. Каковы основные правовые нормы использования фотоизображений людей и событий?
18. Каковы этические принципы исследования методами визуальной социологии?

Примерная тематика домашнего задания по части 2

Домашнее задание предполагает творческую работу – подготовку текста объемом 4-5 страниц, в котором представлен социологический анализ материала одного из фильмов, включенного в программу курса. Текст должен быть сфокусирован на определенной теме и раскрывать ее. Работа должна быть оформлена в соответствии с принятыми в НИУ ВШЭ стандартами.

1. Урбанизм как образ жизни (по фильму «Небо над Берлином»).
2. Одиночество в городе (по фильму «Небо над Берлином»).
3. Функционирование современной газеты (по фильму «Гражданин Кейн»).
4. Символы классового статуса (по фильмам «Слуга» и «Последний человек»).
5. Социальный смысл потери работы (по фильму «Последний человек»).
6. Городской тип личности (по фильмам «Небо над Берлином» и «Гражданин Кейн»).
7. Конфликт «определенной ситуации» и «реальность» (по фильму «Расёмон»).
8. Процедуры превращения «гражданина» в «пациента» (по фильму «Пролетая над гнездом кукушки»).
9. Подпольный мир пациентов психиатрической клиники (по фильму «Пролетая над гнездом кукушки»).
10. Мир пациентов и мир персонала в психиатрической клинике как тотальном учреждении (по фильму «Пролетая над гнездом кукушки»).

11. Влияние тотального института на личность (по фильмам «Пролетая над гнездом кукушки» и «Ночной портье»).
12. Социализация в патологических социальных средах (по фильмам «Крестный отец» и «Ночной портье»).
13. Культурный конфликт и маргинальность (по фильму «Апокалипсис сегодня»).
14. Глобализация и война (по фильму «Апокалипсис сегодня»).
15. Сплетни и пересуды как средство социального контроля и инструмент оказания морального давления (по фильму «Последний человек»).
16. Репрезентации советского общества в советских мультфильмах.

По согласованию с преподавателями студент может взять другую тему, не включенную в приведенный список, и использовать киноматериал, не включенный в программу курса. В этом случае тема домашнего задания утверждается преподавателем в индивидуальном порядке.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовые учебники

Часть 1

Штомпка П. Визуальная социология. Фотография как метод исследования. М.: Логос, 2007.

Часть 2

По своему замыслу и характеру курс не предполагает учебника. Поскольку его задача состоит в том, чтобы помочь студентом более осмысленно освоить понятийный аппарат социологической теории, в качестве базовых могут быть взяты учебники по общей социологии, являющиеся базовыми для дисциплины «Общая социология»:

Гидденс Э. Социология. М., 1999 (или любое другое издание этой книги).

Штомпка П. Социология. Анализ современного общества. М., 2005.

Основная и дополнительная литература приведены отдельно для каждой темы.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для проведения всех лекционных и семинарских занятий требуется медиапроектор и ресурсы LMS.