Міністерство освіти і науки України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Кафедра медіакомунікацій

 “**ЗАТВЕРДЖУЮ**”

Проректор

з науково-педагогічної роботи

____

«_____»_______________2019 р.

Робоча програма навчальної дисципліни

ВІЗУАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий)

галузь знань 06 Журналістика

спеціальність 061 Журналістика

освітня програма журналістика

вид дисципліни за вибором

факультет соціологічний

2019 / 2020 навчальний рік

Програму рекомендовано до затвердження Вченою радою факультету

« » серпня 2019 року, протокол №

РОЗРОБНИК ПРОГРАМИ: Петренко Д. В., доктор філософських наук, професор кафедри медіакомунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Програму схвалено на засіданні кафедри медіакомунікацій

Протокол від « » серпня 2019 року №

 Завідувач кафедри медіакомунікацій

 ________________ Л. В. Стародубцева

 (підпис)

Програму погоджено методичною комісією соціологічного факультету

Протокол від « » серпня 2019 року №

 Голова методичної комісії соціологічного факультету

 _______________ Ю. Г. Сорока

 (підпис)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показника	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Спеціальність: 061 – ЖурналістикаНауковий ступінь:доктор філософії	Вибіркова
Рік підготовки
2-й	–
Індивідуальне завдання не передбачене	Семестр
Загальна кількість годин – 90	1-й	–
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2самостійної роботи аспіранта – 8заочної форми навчання:аудиторних – самостійної роботи студента –	12 годин	–
Семінарські
6 годин	–
Самостійна робота
72 години	–
Вид контролю
Екзамен	–

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

2.1.Мета викладання навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів із найважливішими напрямками і концепціями візуальних досліджень.

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є:

* представити у стислому викладі проблематику досліджень візуальної культури;
* розкрити основні концептуальні схеми дослідження візуальної культури;
* сформувати уявлення про основні концепції і поняття досліджень візуальної культури.

2.3. Заплановані результати навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягти таких результатів навчання:

– знання з основних теоретичних напрямів, шкіл, концепцій візуальної культури, категоріального апарату теорій візуальної культури та основних першоджерел з досліджень візуальної культури;

– вміння застосовувати концептуальні схеми теорій до дослідження візуальної культури;

– спроможність генерувати нові ідеї та теорії.

3. Виклад змісту навчальної дисципліни

Розділ 1. Парадигми досліджень візуальної культури

Тема 1. Введення до дисципліни

Visual studies як нова дослідницька парадигма. Міждисциплінарність візуальних досліджень. Проблематика сучасних досліджень візуальної культури. Проект нової іконології Дж. Т. Мітчелла та становлення пікторіальних досліджень. Концепція іконічності Г. Бема. Методологія досліджень візуальної культури за Дж. Елкінсом.

Обґрунтування досліджень візуальної культури як окремого напрямку у філософських і культурологічних дослідженнях в роботах К.Моксі, М. Джея, Н. Мірзоєва. Візуальна культура в дослідженнях М. Ямпольского від інтертекстуальності до теорії візуальної культури.

Тема 2. Аналітика візуальної перцепції в теорії гештальту та психоаналізі. Феноменологічні методи у дослідженнях візуальної культури

Теорія гештальту М. Вертгеймера, К. Келлера та К. Коффки. Закон групування та закон відношення (фігура-фон) в гештальттеорії візуальної перцепції. Концепція візуального мислення Р. Арнхейма. Гештальтпсихологічна теорія візуального сприйняття. Візуальне сприйняття та середовище в концепції Ф. Перлза. Дослідження соціальної обумовленості візуальної перцепції С. Ашем і С. Мілгремом.

Герменевтика підозри З. Фройда. Психоаналіз та дослідження візуальної культури. Психоаналіз і структуралізм Ж. Лакана. Концепція уявного Ж. Лакана та дослідження образності. Стадія дзеркала у візуальній антропології Ж. Лакана. Лаканівська інтерпретація історії виникнення лінійної перспективи. Аналіз погляду в дослідженнях авангардної візуальної культури Дж. Копжек. Жіночій погляд у феміністській теорії М. Доен. Концепція «шву» Ж.-А. Міллера, Ж.-П. Одара та С. Гіза. Застосування психоаналізу Ж. Лакана до аналітики візуальної культури в дослідженнях люблянської школи психоаналізу (М. Долар, С. Жижек, А. Зупанчич). Візуальна антропологія і візуальна культура в психоаналітичній концепції С. Жижека.

Феноменологія Е. Гусерля в контексті новочасної моделі суб’єкту. Феноменологічне дослідження візуального сприйняття Е. Гусерлем. Феноменологічна концепція образу
Ж.-П. Сартра. Розрізнення між оком і поглядом в феноменології Ж-П. Сартра.

Подолання трансценденталізму в феноменології сприйняття М. Мерло-Понті. Концепція «насиченого феномена» Ж.-Л. Маріона та подальший розвиток феноменології візуального сприйняття. Первісний феномен в концепції М. Анрі. Феноменологія та візуальні дослідження в теорії М. Хансона. Феноменологія та спекулятивний реалізм: нові перспективи досліджень візуальної культури в концепції Г.Хармана. Радикалізація феноменологічних методів в дослідженнях візуальної культури Ф. Ларуеля.

Тема 3. Візуальні дослідження в контексті культурної антропології. Візуальна культура і (як) влада

Залежність функціонування візуальної перцепції від культури. Антропологічний вимір візуальної культури. Дослідження візуального сприйняття та візуальної культури в історичній школі американської культурної антропології (Ф. Боас, А. Крьобер, К. Віслер). Етнопсихологічні дослідження сприйняття Р. Бенедикт та М. Мід. Епістемні передумови сприйняття в концепції Г. Бейтсона.

Поняття сенсотипу і практики візуальної культури. Аналітика культурної обумовленості візуальної перцепції в дослідженнях М. Сегала, Д. Т. Кемпбелла та М. Герсковіца. Концепція «когнітивного стилю» Г. А. Віткіна. Проблема репрезентації антропологічного знання за К. Гірцом. Дослідження візуальної культури в перформативній антропології В. Макдугала. Антропологічне вивчення образів Дж. Рубі. Техніка «візуального зворотного зв’язку» в візуальній антропології С. Ворта і Дж. Адейра.

Естетичні та політичні функції візуального образу. «Археологія» погляду М. Фуко. Диз’юнкція бачення/говоріння в концепціях М. Фуко та Ж. Дельоза. Генеалогія влади М. Фуко та дослідження візуальної культури. Дискурс-влада як умова формування перцептивної моделі. Візуальний диспозитив у концепціях Ж.-Л. Бодрі та М. Фуко. Мова та образ у дискурс-аналізі Е. Лаклау і Ш. Муфф. Авангардне мистецтво в контексті спротиву диспозитивам.

Принцип паноптизму як реалізація нагляду в дисциплінарному суспіль-стві. Зміни візуальних стратегій влади в суспільстві контролю (за Ж. Дельозом). Погляд-влада в дослідженнях Д. Кампера. Бачення і влада в гендерних дослідженнях Г. Поллок. Розділення чуттєвого та формування компетенції бачення в концепції Ж. Рансьєра.

Розділ 2. Візуальна культура в контексті теорій образу

Тема 1. Реконструкція історико-культурних репрезентацій в мистецтвознавчих дослідженнях

Дослідження стратегій бачення в мистецтвознавстві. Теорія стилю та конвенціональність зображення. Візуальне мистецтво та чиста видимість за К. Фідлером. Становлення формального методу: дотикове та оптичне в концепції А. Ріґля. Живописне та пластичне у вченні Г. Вельфліна. Концепція методів бачення Г. Вельфліна та авангардне мистецтво.

«Велике переселення образів» у дослідженні А. Варбурга. Візуальна культура та символічна форма в іконології Е. Панофського. Мистецтвознавча аналітика візуальної культури Е. Ґомбріха. Візуальне мистецтво та образне ядро (Kern) у вченні Г. Зедльмайра. Інтерпретація візуальної культури в концепції «пильного погляду» Н. Брайсона. Критика європоцентризму в постмодерністських візуальних дослідженнях Д. Преціозі. Неоконсервативна критика мистецтва Д. Каспіта.

Тема 2. Теорії фотографії

Парадигми дослідження фотографії за Р. Бергом: позитивістська (В. Г. Ф. Тальбот), модерна (В. Беньямін) та структуралістська (Р. Барт). Онтологія фотографічного образу (А. Базен). Дослідження авангардної фотографії С. Зонтаг. Риторика фотографічного образу за Р. Бартом. Авангардна фотографія – іконічність чи індексальність (Р. Краусс, Т. Мальдонадо)? Подальший розвиток семіотичних досліджень авангардної фотографії (П. Дюбуа, Г. Сонесон, Ж.-М. Флох). Критика теорії фотографії Р.Барта в дослідженнях фотомистецтва А.Руйе та Д. Бейкера.

 Фотографія та репрезентація в дослідженнях М. Альвардо. Фотографічний образ як технологічний в концепції В. Флюссера. Дослідження фотографії в медіатеорії Ф. Кітлера.

Тема 3. Образ-рух. Образ-час

Фотографічний та кінематографічний образи. Специфіка «ситуації кіно» (А. Бадью). Концепція образу А. Бергсона та теорія кіно Ж. Дельоза. Інтерпретація понять «кадр», «план» і «монтаж» в дослідженнях Ж. Дельоза на прикладі авангардного кінематографу. Депсихологізація кінематографічного образу. Поняття «образ-рух» у контексті полеміки Ж. Дельоза з феноменологічними концепціями сприйняття та образу. Різновиди образу-руху: образ-перцепція (П. П. Пазоліні, Е. Ромер, Ж. Гремійон, Ж. Віго, Д. Вєртов), образ-емоція (К. Дрейер, Й. Штернберг, Р. Брессон, Д. Гріффіт, С. Ейзенштейн, І. Бергман), образ-дія (К. Відор, Н. Рей, Л. Бунюель, Д. Гріффіт, С. де Мілл, Е. Любич, С. Ейзенштейн). Кінематограф А. Гічкока та межі образу-руху.

Репрезентація часу у візуальній культурі. Синхронія і діахронія. Час і кіно в концепції З. Кракауера. Виникнення образу-часу як наслідок внутрішньої еволюції кіно (Ж. Дельоз). Образ-рух і образ-час. Монтаж як непряма репрезентація часу. Теорія образу-часу А. Тарковського.

Оптичні та звукові ситуації в кіно та їх протилежність сенсомоторним. Опсигнуми і сонсігнуми (Я. Одзу, М. Антоніоні, Р. Росселліні, В. Де Сіка, Ж.-Л. Годар). Образ-марення (Л. Бунюель, Р. Клер, Д. Манкевич, Д. Льюїс) та образ-кристал (Ж. Ренуар, Ф. Фелліні, О. Велс, А. Рене, А. Роб-Ґрійє). Автономія звукового та візуального образів у візуальній культурі.

4. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем	Кількість годин
Усього	у тому числі
л	п (с)	лаб	інд	ср
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Парадигми досліджень візуальної культури
Тема 1. Введення до дисципліни	14	2				12
Тема 2. Аналітика візуальної перцепції в теорії гештальту та психоаналізі. Феноменологічні методи у дослідженнях візуальної культури	16	2	2			12
Тема 3. Візуальні дослідження в контексті культурної антропології. Візуальна культура і (як) влада	16	2	2			12
Разом за розділом 1	**46**	**6**	**4**			**36**
Розділ 2. Візуальна культура в контексті теорій образу
Тема 1. Реконструкція історико-культурних репрезентацій в мистецтвознавчих дослідженнях	16	2				12
Тема 2. Теорії фотографії	14	2	2			12
Тема 3. Образ-рух. Образ-час	14	2				12
Разом за розділом 2	**44**	**6**	**2**			**36**
Усього	**90**	**12**	**6**			**72**

5. Теми лекційних занять

№з/п	Назва теми	Кількістьгодин(стаціонар)	Кількістьгодин(з/в)
1	Введення до дисципліни	2	–
2	Аналітика візуальної перцепції в теорії гештальту та психоаналізі. Феноменологічні методи у дослідженнях візуальної культури	2	–
3	Візуальні дослідження в контексті культурної антропології. Візуальна культура і (як) влада	2	–
4	Реконструкція історико-культурних репрезентацій в мистецтвознавчих дослідженнях	2	–
5	Теорії фотографії	2	–
6	Образ-рух. Образ-час	2	–
	Усього	**12**	**–**

6. Теми семінарських занять

№з/п	Назва теми	Кількістьгодин
1	Аналітика візуальної перцепції в теорії гештальту та психоаналізі. Феноменологічні методи у дослідженнях візуальної культури	2
2	Візуальні дослідження в контексті культурної антропології. Візуальна культура і (як) влада	2
3	Теорії фотографії	2
	Усього	**6**

7. Самостійна робота

Види, зміст самостійної роботи

№з/п	Види, зміст самостійної роботи	Кількістьгодин(стаціонар)	Кількістьгодин(заочн)
1	Опрацювання першоджерел і наукової літератури	60	–
2	Написання есе на задану тему	12	–
	Усього	**72**	**–**

Теми самостійної роботи

№з/п	Назва теми	Кількістьгодин(стаціонар)	Кількістьгодин(заочн)	Форма контролю
Розділ 1. Парадигми досліджень візуальної культури	Включено до поточного та підсумкового контролю
1	Введення до дисципліни	12	–
2	Аналітика візуальної перцепції в теорії гештальту та психоаналізі. Феноменологічні методи у дослідженнях візуальної культури	12	–
3	Візуальні дослідження в контексті культурної антропології. Візуальна культура і (як) влада дослідження в контексті культурної антропології. Візуальна культура і (як) влада	12	–
Розділ 2. Візуальна культура в контексті теорій образу
1	Мультимедійний гіпертекст як модель свідомості	12	–
2	Між Хаосом і Порядком: теорія і практика нелінійного наративу	12	–
3	Гіпертекстуальність, гіперавторство та постмодерн	12	–
	Усього	**72**	**–**

Теми есе з дисципліни «Візуальні дослідження»

1. Міждисциплінарність візуальних досліджень культури.

2. Проблематика сучасних досліджень візуальної культури.

3. Проект нової іконології Дж. Т. Мітчелла та становлення пікторіальних досліджень.

4. Концепція іконічності Г. Бема.

5. Методологія досліджень візуальної культури за Дж. Елкінсом.

6. Обґрунтування досліджень візуальної культури як окремого напрямку у філософських і культурологічних дослідженнях в роботах К. Моксі, М. Джея, Н. Мірзоєва.

7. Візуальна культура в дослідженнях М. Ямпольского від інтертекстуальності до теорії візуальної культури.

8. «Велике переселення образів» у дослідженні А. Варбурга.

9. Візуальна культура та символічна форма в іконології Е. Панофського.

10. Мистецтвознавча аналітика візуальної культури Е. Ґомбріха.

11. Візуальне мистецтво та образне ядро (Kern) у вченні Г. Зедльмайра.

12. Інтерпретація візуальної культури в концепції «пильного погляду» Н. Брайсона.

13. Критика європоцентризму в постмодерністських візуальних дослідженнях Д. Преціозі.

14. Неоконсервативна критика мистецтва Д. Каспіта.

8. Методи навчання

1. Словесні методи: розповідь, бесіда, лекція.

2. Наочні методи: демонстрація, мультимедійна презентація, ілюстрація.

3. Практичні методи: розв’язання проблемних завдань

а) в усній формі;

б) у письмовій формі (проекти та ін.)

4. Діалогічні методи: проведення конкурсів, прес-конференцій.

5. Відеометод, аудіометод.

6. Метод самоконтролю.

9. Методи контролю

1. Письмові: оцінка есе або статті за темою дисципліни та у відповідності до теми дисертації у письмової формі.

2. Усні: оцінка усних відповідей на питання за темами дисципліни.

3. Оцінка мультімедійних презентацій обсягом до 10 хвилин.

Поточний контроль

* Оцінка теоретичних знань студентів за контрольними програмними питаннями поточної та попередніх тем.
* Оцінка за виконання практичних завдань.
* Експрес-тестування за ключовими аспектами тем дисципліни.

Підсумковий контроль (екзамен)

Перевірка розуміння студентами теоретичного та практичного програмного матеріалу в цілому, здатність творчо використовувати накопиченні знання та вміння.

10. Розподіл балів, які отримують аспіранти

Поточний контроль та самостійна робота	Екзамен	Сума
Усього 60, з них:мультимедійні презентації – 40;есе – 20	40	100

Критерії оцінювання

* Реферат у письмової формі – 20 (за умовами самостійності та повноти висвітлення питання).
* Мультимедійні презентації – 40.
* Екзаменаційна відповідь – 40.

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати аспірант – 50% учбового матеріалу семестру (30 балів).

Аспірант допускається до підсумкового семестрового контролю за умови набрання мінімальної кількості (30 балів).

Шкала оцінювання

* Повне й вичерпане висвітлення питання – відмінно (100–90).
* Загалом правильне з окремими неточностями – добре (89–70).
* Правильне висвітлення половини проблем – задовільно (69–50).

Сума балів за всі види навчальної діяльності протягом семестру	Оцінка за національною шкалою
для екзамену	для заліку
90–100	відмінно	зараховано
70–89	добре
50–69	задовільно
1–49	незадовільно	не зараховано

11. Рекомендоване **методичне забезпечення**

Методичне забезпечення

1. Розин В. М. Визуальная культура и восприятие : как человек видит и понимает мир / В. М. Розин. — 4-е изд., доп. — М. : URSS ; Либроком, 2009. — 272 с.
2. Хилько Н. Ф. Аудиовизуальная культура : словарь / Н. Ф. Хилько. —

Омск : Изд-во Сиб. фил. Рос. ин-та культурологии, Омск. гос. ун-т, 2000. — 149 с.

1. Emmison M. J., Smith Ph. D. Researching the Visual : Images, Objects, Contexts and Interactions in Social and Cultural Inquiry / Michael J. Emmison, Philip D. Smith. — Thousand Oaks, CA ; Lon­don ; New Delhi : Sage Publica­tions, 2000. — 256 p. — (Introducing Qualitative Methods series).
2. Handbook of Visual Analysis / [ed. by Theo Van Leeuwen, Carey Jewitt]. — Thousand Oaks, CA ; Lon¬don ; New Delhi : Sage Publications, 2001. — 224 p.
3. Handbook of Visual Communication : Theory, Methods and Media / [ed. by Kenneth L. Smith, Sandra Moriarty, Gretchen Barbatsis, Keith Kenney]. — Mahwah, NJ ; London : Lawrence Erlbaum Associates Publishers, 2005. — 601 p.
4. Mirzoeff N. An Introduction to Visual Culture / Nicholas Mirzoeff. — 2nd ed. — London ; New York : Routledge, 2009. — 352 p.

Базова література

* 1. Арнхейм Р. Визуальное мышление / Р. Арнхейм ; [пер. с англ. П. Фриденберг] // Зрительные образы : феноменология и експеримент : сб. переводов. Ч. 3. — Д. : ТГУ, 1973. — С. 6—73.
	2. Барт Р. Риторика образа / Ролан Барт ; [пер. с фр. Г. К. Косиков] // Барт Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. — М. : Прогресс, 1989. — С. 297—319.
	3. Барт Р. Camera Lucida : Комментарии к фотографии / Ролан Барт ; [пер. с фр. М. Рыклина]. — М. : Ad Marginem, 1997. — 224 с.
	4. Киттлер Ф. Оптические медиа : Берлинские лекции 1999 г. / Фридрих Киттлер ; [пер. с нем. О. Никифорова, Б. Скуратова]. — М. : Логос ; Гнозис, 2009. — 272 с. — (Серия «Mediae res. Логос, Гнозис»).
	5. Кноблаух Х. Видеография. Фокусированная этнография и видео­анализ / Хуберт Кноблаух ; [пер. с англ. А. Жукова] // Визуальная антропология : настройка оптики. — М. : Вариант, ЦСПГИ, 2009. — С. 19—36.
	6. Лакан Ж. Четыре основные понятия психоанализа (Семинары : Книга XI (1964)) / Жак Лакан ; [пер. с фр. А. Черноглазов]. — М. : Гнозис ; Логос, 2004. — С. 76—130.
	7. Маклюэн Г. М. Понимание медиа : внешние расширения человека = Un­der­standing Media : The Extensions of Man / Герберт Маршалл Маклюэн ; [пер. с англ. В. Николаева]. — М. : Гиперборея ; Кучково поле, 2007. — 464 с. — (Прилож. к серии «Публикации Центра Фундаментальной Социологии»).
	8. Метц К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино / К. Метц ; [пер. с фр. Д. Калугина, Н. Мовниной ; науч. ред. А. Черноглазов]. — СПб. : Изд-во Европейского ун-та, 2010. — 336 с. — (Территория взгляда ; Вып. 1).
	9. Мещеркина-Рождественская Е. Визуальный поворот : анализ и интерпретация изображений */* Е.Мещеркина-Рождественская *//* Визуальная антропология : новые взгляды на социальную реальность / Под. ред. Е. Ярской-Смирновой, П. Романова, В. Круткина. — Саратов : Научная книга, ЦСПГИ, 2007. — С. 28—42.
	10. Турчин В. По лабиринтам авангарда. — М. : Издательство МГУ, 1993. — 248 с.
	11. Усманова А. Визуальный поворот и гендерная история / А. Усманова // Гендерные исследования. — 2000. — № 4. — С. 149—176.
	12. Флюссер В. За философию фотографии / Вилем Флюссер ; [пер. с нем. Г. Хайдаровой]. — СПб. : Изд-во СПбГУ, 2008. — 146 с.
	13. Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Мишель Фуко ; [пер. с фр. В. Наумова]. — М. : Ad Marginem, 1999. — С. 285—336.
	14. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / Умберто Эко ; [пер. с ит. А. Погоняйло, В. Резник]. — СПб. : Петрополис, 1998. — С. 119—160.
	15. Элкинс Д. Исследуя визуальный мир / Д. Элкинс ; [пер. с англ. А. Денщик, С. Любимова, С. Полещук]. — Вильнюс : ЕГУ, 2010. — 534 с.

Допоміжна література

1. Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / Т. Адорно, М. Хоркхаймер ; [пер. с нем. М. Кузнецова]. — М. ; СПб. : Медиум ; Ювента, 1997. — С. 149—209.
2. Александров Е. Опыт рассмотрения теоретических и методологичес­ких проблем визуальной антропологии / Е. Александров. — М. : Пенаты, 2003. — 98 с.
3. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / Рудольф Арнхейм ; [сокр. пер. с англ. В. Н. Самохина]. — М. : Архитектура-С, 2007. — 391 с.
4. Аронсон О. Кинематографический образ : переизобретение чуда / О. Аронсон // Аронсон О. Коммуникативный образ (Кино. Литература. Философия) / Олег Аронсон. — М. : Новое литературное обозрение, 2007. — С. 23—38.
5. Арсланов В. История западного искусствознания ХХ века / В. Ар­сла­нов. — М. : Академический проект, 2003. — С. 3—222. — (Gaudeamus).
6. Бадью А. Ситуация кино / Ален Бадью ; [пер. с фр.] // El Topos. Как возможна философия кино? Интервью. Исследования. Эссе. Переводы. Кинотексты. — Х. : ETSF, 2009. — С. 208—209.
7. Баксендолл М. Узоры интенции : Об историческом толковании картин / Майкл Баксендолл ; [пер. с англ. М. Соколова]. — М. : ЮниПринт, 2003. — 200 с.
8. Барт Р. Фотографическое сообщение / Ролан Барт ; [пер. с фр. С. Н. Зенкина] // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. — М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. — С. 205—211.
9. Беньямин В. Краткая история фотографии // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин ; [пер. с нем.]. — М. : Медиум, 1996. — С. 66—91.
10. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / В. Беньямин ; [пер. с нем. С. Ромашка] // Беньямин В. Озарения. — М. : Мартис, 2000. — С. 122—152.
11. Бодрі Ж.-Л. Ідеологічні ефекти базисного кінематографічного апарату / Жан-Луї Бодрі ; [пер. з фр.] // Кіно-Театр. — 2004. — № 5. — C. 19—24.
12. Бодріяр Ж. Симулякри і симуляції / Жан Бодріяр ; [пер. з фр. В. Хов­­хун]. — К. : Основи, 2004. — 230 с.
13. Бурдье П. О телевидении и журналистике = Sur la television et le journalisme / Пьер Бурдье ; [пер. с фр. Т. В. Анисимовой, Ю. В. Марковой ; отв. ред. и предисл. Н. А. Шматко]. — М. : Фонд науч. исследований «Праг­матика культуры» ; Ин-т экспериментальной социологии, 2002. — С. 17—88.
14. Вертов Д. Статьи. Дневники. Замыслы / Дзига Вертов. — М. : Искусство, 1966. — С. 43—103.
15. Визуальное (как) насилие : сб. науч. тр. [отв. ред. А. Р. Усманова]. — Вильнюс : ЕГУ, 2007. — 380 с.
16. Вирильо П. Машина зрения / Поль Вирильо ; [пер. с фр. А. В. Шестакова ; под ред. B. Ю. Быстрова]. — СПб. : Наука, 2004. — 140 с.
17. Дамиш Ю. Теория облака : Набросок истории живописи / Юбер Дамиш ; [пер. с фр. А. В. Шестакова]. — СПб. : Наука, 2003. — 359 с. — (Француз­ская библиотека).
18. Дебор Г. Общество спектакля / Ги Дебор ; [пер. с фр. С. Офертаса, М. Якубович ; ред. Б. Скуратов ; послесл. А. Кефал]. — М. : Логос, 2000. — 184 с.
19. Дебрэ Р. Введение в медиологию / Режи Дебрэ ; [пер с фр. Б. М. Ску­ратова]. — М. : Прак­­сис, 2010. — 368 с. — (Серия «Образ общества»).
20. Джеймісон Ф. Постмодернізм, або Логіка культури пізнього капіталізму / Фредрик Джеймісон ; [пер. з англ. П. Дениска]. — К. : Курс, 2008. — С. 22—76.
21. Делез Ж. Кино : Кино 1. Образ-движение ; Кино 2. Образ-время / Жиль Делез ; [пер. с фр. Б. Скуратова]. — М : Ad Marginem, 2004. — 867 с.
22. Делез Ж. Фуко / Жиль Делез ; [пер. с фр. Е. В. Семиной]. — М. : Изд-во гуманитарной литературы, 1998. — С. 72—96.
23. Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато : Капитализм и шизофрения / Жиль Делез, Феликс Гваттари ; [пер. с фр. Я. И. Свирского]. — Екатеринбург : У-Фактория ; М. : Астрель, 2010. — С. 462—497.
24. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Жорж Диди-Юберман ; [пер. с фр. А. В. Шестакова]. — СПб. : Наука, 2001. — 263 с.
25. Жижек С. «В бесстыдном его взгляде – моя погибель!» / Славой Жижек ; [пер. с англ. А. Смирнова] / То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока) : сб. ст. — М. : Логос, 2004. — С. 217—291.
26. Жижек С. Порнография, ностальгия, монтаж : триада взгляда / Славой Жижек ; [пер. с англ. А. Матвеева] / То, что вы всегда хотели знать о Лакане (но боялись спросить у Хичкока) : сб. ст. — М. : Логос, 2004. — С. 44—67.
27. Зедльмайр Г. Искусство и истина : Теория и метод истории искус­ства / Ганс Зедльмайр ; [пер. с нем. Ю. Попова]. — СПб. : Axioma, 2000. — 272 с.
28. Иванов Вяч. Вс. Функции и категории языка кино / Вяч. Вс. Иванов // Из работ Московского семиотического круга / [сост. Т. М. Николаевой]. — М. : Языки русской культуры, 1997. — С. 516—546.
29. Из истории французской киномысли : немое кино 1911-1933 гг. / [пер. с фр. ; сост. М. Б. Ямпольского, предисл. С. И. Юткевича]. — М. : Искусство, 1988. — 317 с.
30. Кебуладзе В. І. Феноменологія : навч. посібник / Вахтанг Кебуладзе. — К. : ТОВ «ППС–2002», 2005. — 118 с.
31. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы : очерки, эссе / Розалинд Краусс ; [пер. с англ. А. Матвеевой и др.]. — М. : Художественный журнал, 2003. — С. 135—152, 201—224.
32. Круткин В. Л. Антропологический смысл семейного альбома / В. Л. Крут­кин // Журнал социологии и социальной антропологии. — 2005. — Т. 8. — № 1. — С. 171—178.
33. Кулешов Л. В. Статьи и материалы / Л. В. Кулешов ; [сост. А. С. Хох­лов]. — М. : Искусство, 1979. — 240 с.
34. Лотман Ю. Натюрморт в перспективе семиотики / Ю. Лотман // Лот­ман Ю. М. Статьи по семиотике культуры и искусства. — СПб. : Академический проект, 2002. — C. 340—348. — (Серия «Мир искусств»).
35. Лотман Ю. Иконическая риторика / Ю. Лотман // Лотман Ю. М. Семиосфера. — СПб. : Искусство–СПб, 2000. — С. 194—202.
36. Лотман Ю. М. Семиотика кино и проблемы киноэстетики / Ю. М. Лот­­ман. — Таллин : Ээсти Раамат, 1973. — С. 25—51.
37. Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном / Ю. Лотман, Ю. Цивьян. — Таллин : Александра, 1994. — 116 с.
38. Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана / В. Мазин. — СПб. : Алетейя, 2005. — 160 с.
39. Малви Л. Визуальное удовольствие и нарративный кинематограф / Лаура Малви // Антология гендерной теории. — Мн. : Пропилеи, 2000. — С. 280—296.
40. Мерло-Понти М. Видимое и невидимое / Морис Мерло-Понти ; [пер. с фр. О. Н. Шпараги ; под. ред. Т. В. Щитцовой]. — Мн. : Логвинов, 2006. — C. 189—226.
41. Мерло-Понти М. Око и дух / Морис Мерло-Понти ; [пер. с фр., предисл. и коммент. А. В. Густыря]. — М. : Искусство, 1992. — 63 с.
42. Митри Ж. Визуальные структуры и семиология фильма / Жан Митри ; [пер. с фр. М. Ямпольского] // Строение фильма : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сб. ст. / [сост., ред. К. Разлогов]. — М. : Радуга, 1985. — С. 33—44.
43. Пазолини П. П. Поэтическое кино / Пьер Паоло Пазолини ; [пер. с ит. Н. Нусиновой] // Строение фильма : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сб. ст. / [сост ., ред. К. Разлогов]. — М. : Радуга, 1985. — С. 45—66.
44. Панофский Э. Перспектива как «символическая форма» / Эрвин Панофский ; [пер. с нем. И. Хмелевских, Е. Козиной] // Панофский Э. Перспектива как «символическая форма». Готическая архитектура и схоластика. — СПб. : Азбука-классика, 2004. — С. 29—212.
45. Панофский Э. Этюды по иконологии : Гуманистические темы в искусстве Возрождения / Эрвин Панофский ; [пер. с англ. Н. Г. Лебедевой, Н. А. Осминской]. — СПб. : Азбука-классика, 2009. — 432 с.
46. Панофски Э. Стиль и средства выражения в кино / Эрвин Паноф­ски ; [пер. с англ.] // Киноведческие записки. — 1990. — № 5. — С. 166—178.
47. Петровская Е. Антифотография / Е. Петровская. — М. : Три Квадрата, 2003. — 112 с. — (Серия «artes et media» ; вып. 2).
48. Петровская Е. Визуальность : к постановке проблемы / Е. Петров­ская // Русская антропологическая школа : труды. Вып. 3. — М. : Изд-во РГГУ, 2005. — С. 7—11.
49. Подорога В. Навязчивость взгляда / В. Подорога // Фуко М. Это не трубка. — М. : Художественный журнал, 1999. — С. 83—145.
50. Подорога В. Непредъявленная фотография : За­метки по поводу «Светлой комнаты» Р. Барта / В. Подорога // Авто-био-графия : К вопросу о методе. Тетради по аналитической антропологии. — № 1. — М. : Логос, 2001. — C. 195—240. — (Серия «Ecce homo»).
51. Поллок Г. Созерцая историю искусства: в*и*дение, позиция и власть / Гризельда Поллок ; [пер. с англ.] // Гендерные исследования : хрестоматия. — Ч. 2. — СПб. : Алетейя, 2001. — С. 718—737.
52. Рансьер Ж. Разделяя чувственное / Жак Рансьер ; [пер. с фр. В. Ла­пиц­кого, А. Шестакова]. — СПб. : Изд-во ЕУСПб, 2007. — 264 с.
53. Савчук В. Философия фотографии / В. Савчук. — СПб. : СПбГУ, 2005. — 253 с.
54. Сартр Ж.-П. Воображаемое. Феноменологическая психология во­ображения / Жан-Поль Сартр ; [пер. с фр. М. И. Бекетовой]. — СПб. : Наука, 2001. — 319 с. — (Французская библиотека).
55. Соколов А. Г. Монтаж : телевидение, кино, видео : В 3 ч. / А. Г. Со­колов. — Ч. 2. — М. : Изд-во «625», 2001. — 207 с.
56. Тарковский А. А. Уроки режиссуры / А. А. Тарковский. — М. : ВИППК, 1992. — С. 59—76.
57. Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино / Ю. Н. Тынянов ; [подг. изд. и ком. Е. А. Тоддеса, А. П.Чудакова, М. О.Чудаковой.]. — М. : Наука, 1977. — С. 326—345.
58. Уорт С. Разработка семиотики кино / Сол Уорт ; [пер. с англ. Н. Раз­логовой] // Строение фильма : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сб. ст. / [сост., ред. К. Разлогов]. — М. : Радуга, 1985. — С. 134—175.
59. Успенский Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. — М. : Шко­ла «Языки русской культуры», 1995. — 360 с.
60. Фрейд З. Воспоминание Леонардо да Винчи о раннем детстве / Зигмунд Фрейд ; [пер. с нем.] // Фрейд З. Художник и фантазирование. — М. : Республика, 1995. — С. 177—211.
61. Фуко М. Это не трубка / Мишель Фуко ; [пер. с фр. И. Кулик]. — М. : Художественный журнал, 1999. — 145 с.
62. Хайдер К. Этнографическое кино / Карл Хайдер ; [пер. с англ.]. — М. : Ин-т этнологии и антропологии РАН, 2000. — 166 с.
63. Шапиро М. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа / М. Шапиро ; [пер. с англ.] // Семиотика и искусствометрия : сб. переводов. — М. : Мир, 1972. — С. 136—163.
64. Эйзенштейн С. Монтаж / С. Эйзенштейн. — М. : Эйзенштейн-центр ; Музей кино, 2000. — 592 с.
65. Эко У. О членениях кинематографического кода / Умберто Эко ; [пер. с ит. А. Махова] // Строение фильма : некоторые проблемы анализа произведений экрана : сб. ст. / [сост., ред. К. Разлогов]. — М. : Радуга, 1985. — С. 79—101.
66. Якобсон Р. К вопросу о зрительных и звуковых знаках / Роман Якобсон ; [пер. с англ.] // Семиотика и искусствометрия : сб. переводов. — М. : Мир, 1972. — С. 82—87.
67. Ямпольский М. Видимый мир : Очерки ранней кинофеноменологии / М. Ямпольский. — М. : НИИК ; ЦМК ; МК, 1993. — 216 с.
68. Ямпольский М. О близком (Очерки немиметического зрения) / М. Ямпольский. — М. : Новое литературное обозрение, 2001. — 240 с.
69. Ямпольский М. Ткач и визионер : Очерки истории репрезентации, или О материальном и идеальном в культуре / М. Ямпольский. — М. : Новое литературное обозрение, 2007. — 616 с. — (Серия «Научное приложение»).`
70. Ямпольский М. Кино «тотальное» и «монтажное» / М. Ямполь­ский // Язык-тело-случай : кинематограф и поиски смысла. — М. : Новое литературное обозрение, 2004. — С. 25—49.

Іноземні видання

1. Adams P. The Emptiness of the Image : Psychoanalysis and Sexual Differences / Parveen Adams. — London ; New York : Routledge, 1996. — 173 p.
2. Badiou A. Handbook of Inaestetics / Alain Badiou ; [transl. from French by Alberto Toscano]. — Stanford, CA : Stanford University Press, 2005. — P. 1—16, 72—77. — (Meridian : Crossing Aesthetics).
3. Bal M. Seeing Signs : The use of Semiotics for the Understanding of Visual Art / Mieke Bal // The Subjects of Art History : Historical Objects in Contemporary Perspective / [ed. by Mark A. Cheetham, Michael Ann Holly, Keith Moxey]. — Cambridge ; New York ; Melbourne : Cambridge University Press, 1998. — P. 74—93. — (Cambridge New Art History & Criticism).
4. Berger J. Ways of Seeing / John Berger ; [in association with Sven Blomberg, Chris Fox, Michael Dibb, Richard Hollis]. — London : Penguin Classics, 2008. — 176 p. — (Penguin Modern Classics).
5. Bordwell D. Narration in the Fiction Film / David Bordwell. — Ma­di­son : University of Wisconsin Press, 1985. — 384 p.
6. Carroll J. M. A Program for Cinema Theory / John M. Carroll // Journal of Aesthetics and Art Criticism. — 1977. — No. 35 (3). — P. 337—357.
7. Derrida J., Steigler B. Echographies of Television / Jacques Derrida, Bernard Steigler ; [trans. from French by Jennifer Bajorek]. — Cambridge, UK : Polity, 2002. — 184 p.
8. Didi-Huberman G. Confronting Images : Questioning the Ends of a Cer­tain History of Art / Georges Didi-Huberman ; [transl. from French by John Good­man]. — University Park, PA : Pennsylvania State University Press, 2009. — 336 p.
9. Dikovitskaya M. Visual Culture : The Study of the Visual after the Cultural Turn / Margaret Dikovitskaya. — Cambridge, MA : The MIT Press, 2006. — 326 p.
10. Doane M. A. The Desire to Desire : The Woman’s Film of the 1940s / Mary Ann Doane. — Bloomington : Indiana University Press, 1987. — 224 p. — (Theories of Representation and Difference).
11. Williams R. Television : Technology and Cultural Form / Raymond Williams. — London ; New York : Routledge, 2003. — 192 p. — (Routledge Classics).
12. Williams R., Newton J. Visual Communication : Integrating Media, Art, and Science / Rick Williams, Julianne Newton. — London ; New York : Lawrence Erlbaum, 2007. — 472 p. — (Routledge Communication Series).

Інформаційні ресурси

1. Centre for Visual and Cultural Studies (CVCS), Scotland, Edinburgh: <http://www.eca.ac.uk/index.php?id=691>
2. Interfaces: Studies in Visual Culture book series: <http://www.upne.com/series/IVSS.html>
3. Journal of Vision: An online, open access journal of vision science: <http://www.journalofvision.org/>
4. News and Resources for Visual Anthropology: <http://www.visualanthropology.net/>
5. Society for Visual Anthropology: <http://societyforvisualanthropology.org/>

The Journal of Visual Culture: <http://www.journalofvisualculture.org/>