ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-20

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΓΕΠ14 Κοινωνία και Επικοινωνία - Οπτικός Πολιτισμός

ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: Χριστίνα Κωνσταντινίδου

Email: **chrkon@uoc.gr**,

Tηλ. Γραφείου: 28310 77474.

Ώρες γραφείου: Πέμπτη 10πμ-14μμ. Παρασκευή: 12-14.20μμ

Ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα στο moodle και στον πίνακα ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα

Κωδικός moodle: ΓΕΠ14-2020 (με λατινικά στοιχεία)

ΣΤΟΧΟΣ

Οι *οπτικές σπουδές* (visual studies) έχουν εξελιχτεί σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα επιστημονικά πεδία από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Ουσιαστικά, αποτελούν το χώρο όπου συζητούνται όλα τα ζητήματα που αφορούν την όραση, το βλέμμα, τα ηδονοβλεπτικά ή σκοποφιλικά καθεστώτα, τη θεωρία της φωτογραφίας, τη σημασιοδότηση, την παραγωγή και την πρόσληψη των εικόνων, την αναπαράσταση κλπ, με λίγα λόγια, ό,τι μπορούμε συνοπτικά να αποκαλέσουμε *οπτικό πολιτισμό*. Μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές αυτής της συζήτησης αφορά τη φωτογραφική και οπτικοακουστική αναπαράσταση της ετερότητας, συζήτηση που βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με την κοινωνιολογία, την οπτική ανθρωπολογία, τις πολιτισμικές σπουδές, τη σημειωτική, την ψυχανάλυση κ.ά. Το μάθημα αυτό εντάσσεται στα πλαίσια αυτής της θεωρητικής και κριτικής αναζήτησης και έχει στόχο να διερευνήσει πόσο σύνθετο είναι το ζήτημα της ανάλυσης της εικόνας και της σχέσης της με την «πραγματικότητα», πόσα θεωρητικά και αναλυτικά προβλήματα τίθενται ανά πάσα στιγμή όταν σκεφτόμαστε την αναπαράσταση της ετερότητας και, εντέλει, πόσο ‘καχύποπτοι’ πρέπει να είμαστε απέναντι στις βεβαιότητες των ‘εμπειριστικών’, ‘θετικιστικών’ θεωρήσεων και στην τεκμηριωτική δύναμη της φωτογραφίας και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων. Στο πρώτο μέρος του μαθήματος, θα γίνει μια επισκόπηση των θεωρητικών ζητημάτων που αφορούν το νόημα και την κοινωνική χρήση των φωτογραφιών, μια περιοδολόγηση της συζήτησης γύρω την υπόσταση και το νόημα της Φωτογραφίας.. Πιο συγκεκριμένα, θα γίνει προσπάθεια διερεύνησης τού όλο και μεγαλύτερου ρόλου που παίζει η εικόνα, της μεσοποιημένης - κυρίως - επικοινωνίας, στις μετανεωτερικές κοινωνίες. Κυρίως θα επιχειρηθεί μέσα από έναν προβληματισμό ως προς την έκρηξη που παρατηρείται στην παραγωγή, κυκλοφορία, μετάδοση και κατανάλωση εικόνων, να προσεγγιστεί το πέρασμα από ένα λογοκεντρικό, γλωσσοκεντρικό και ‘εικονοκλαστικό’ ή ‘εικονοφοβικό’ πολιτισμό σ’ έναν οπτικό πολιτισμό, αποτέλεσμα του οποίου είναι η ανάπτυξη διεπιστημονικών κλάδων όπως η οπτική κοινωνιολογία, η οπτική ανθρωπολογία, η οπτική σημειολογία και οι οπτικές πολιτισμικές σπουδές. Θα αναλυθούν τα ζητήματα του φωτογραφικού ρεαλισμού, το ζήτημα της αναπαράστασης, η κοινωνική χρήση της φωτογραφίας, το νόημα των εικόνων σε σχέση με τα κειμενικά και εξωκειμενικά τους συμφραζόμενα κλπ.

Στο δεύτερο μέρος θα εστιάσουμε την προσοχή στη σχέση φωτογραφίας και ετερότητας με επίκεντρο την ανθρωπιστική φωτογραφία ντοκουμέντο στις διάφορες εκδοχές της (ειδησεογραφική, καλλιτεχνική, τεκμηριωτική κλπ). Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε το ντοκιμαντέρ και τον κινηματογράφο μυθοπλασίας και τη δική τους συμβολή στην συγκρότηση της σύνθετης σχέσης εαυτού και Άλλου.

Αξιολόγηση

Η **αξιολόγηση των φοιτητών/τριων** **θα είναι συνδυαστική και θα αποτελείται από τέσσερα σκέλη:**

1. Συμμετοχή 15%
2. Προφορική παρουσίαση θέματος της βιβλιογραφίας 15%
3. Προφορική παρουσίαση της ατομικής εργασίας 20%
4. Γραπτή εργασία 50%

Απουσίες

Κάθε φοιτητής και φοιτήτρια έχει δικαίωμα μέχρι 2 απουσίες. Η τρίτη απουσία θα έχει επιπτώσεις στην αξιολόγηση (μείον 2 βαθμοί) και η τέταρτη απουσία συνεπάγεται την αποτυχία στο σεμινάριο, ανεξαρτήτως εάν έχει γίνει προφορική παρουσίαση ή όχι. Οι φοιτητές και φοιτήτριες που απουσιάζουν αδικαιολόγητα 4 φορές δεν έχουν δικαίωμα στην προφορική παρουσίαση.

 Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες:

* Θα διαθέτουν πολύ εξειδικευμένες γνώσεις στο πεδίο της οπτικής κοινωνιολογίας, των οπτικών σπουδών και του οπτικού πολιτισμού που αποτελούν βάση για καινοτόμες εφαρμογές της κοινωνιολογικής φαντασίας.
* Θα διαθέτουν κριτική επίγνωση των θεωρητικών ζητημάτων και των διαφορών μεταξύ των θεωριών στο πεδίο του οπτικού πολιτισμού και στη διασύνδεσή του με την κοινωνιολογία σε διαφορετικά κοινωνικά, πολιτισμικά και ιδεολογικά συγκείμενα.
* Θα κατέχουν εξειδικευμένες δεξιότητες επιλογής ερευνητικού πεδίου, ανάλυσης και ερμηνείας οπτικών συμβολικών προϊόντων (κινηματογράφος, φωτογραφία, ντοκιμαντέρ, τέχνη κλπ) τόσο για την παγκόσμια κοινωνία όσο και την ελληνική πραγματικότητα.
* Θα έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν εμπειρικά στοιχεία και να αναπτύσσουν πρωτότυπες προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε συναφή κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα που άπτονται της σχέσης εικόνας, αναπαράστασης και κοινωνικών σχέσεων στο πεδίο της κοινωνιολογίας.

Γενικές Ικανότητες

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και φοιτήτριες θα έχουν την ικανότητα:

* Να συνδυάζουν γνώσεις και να χειρίζονται πολύπλοκα θέματα, καθώς επίσης να διατυπώνουν κρίσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένο προβληματισμό επί κοινωνικών και ηθικών ζητημάτων, που συνδέονται με την εφαρμογή της γνώσης και των κρίσεών τους.
* Να κοινοποιούν με σαφήνεια και καθαρότητα τα συμπεράσματά τους αλλά και τη γνώση και το σκεπτικό στο οποίο αυτά βασίζονται και λογικές παραδοχές στα οποία στηρίζονται, τόσο σε εξειδικευμένο όσο και σε μη εξειδικευμένο κοινό.
* Θα διαθέτουν τις απαραίτητες μαθησιακές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους με τρόπο σε μεγάλο βαθμό αυτοδύναμο ή και αυτόνομο στο τρίτο επίπεδο σπουδών.
* Για αυτόνομη μελέτη και εμβάθυνση
* Για άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής και αναστοχασμού
* Για ομαδική συνεργασία πάνω σε ένα ερευνητικό πρόγραμμα
* Εξέτασης των κοινωνιολογικών φαινομένων με συνθετικό τρόπο
* Προαγωγής της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
* Σεβασμού στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
* Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, διακρίσεων, κοινωνικού αποκλεισμού και ετερότητας.
* Θα είναι σε θέση να συζητούν, να επιχειρηματολογούν και να συμβάλουν στο διάλογο γύρω από τα ζητήματα της σχέσης οπτικού πολιτισμού και κοινωνιολογίας με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο.

Περίγραμμα μαθήματος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. **Εισαγωγή**: Οπτικός Πολιτισμός – Οπτικές Σπουδές
2. **Κοινωνικές ανισότητες:** Εννοιολογικός προσδιορισμός - Διαστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού – Φτώχεια – Ρατσισμός - Έμφυλες διαφορές – Μετανάστευση
3. **Φωτογραφία - Κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας**
* Ένα Νέο Μέσο. Το κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο
* Φωτογραφία και Τέχνη: Τάσεις και Ρεύματα στην πρώιμη Φωτογραφία (Νατουραλισμός – Πικτοριαλισμός – Μοντερνισμός – Straight Photography – Υπερεαλισμός)
* Κοινωνική Χρήση της Φωτογραφίας – Το φωτογραφικό νόημα και οι κοινωνικοί θεσμοί [τεκμηρίωση, επιτήρηση, ταξινόμηση – καταγραφή κλπ]
1. **Θεωρητικά Ζητήματα**
	* Πραγματικότητα και Αναπαράσταση
	* Φωτογραφικός Ρεαλισμός
	* Κείμενο και Συγκείμενο [πχ Τύπος, διαφήμιση]
	* Η Φωτογραφία Αντικείμενο Ανάλυσης και η Φωτογραφία Εργαλείο Γνώσης – Η φωτογραφία ως τεκμήριο (ιστορική, εθνική μνήμη κλπ).
2. **Οπτικοποιώντας τον Εαυτό και τον Άλλον**
	* Αντικείμενο και Υποκείμενο της Φωτογραφίας
	* Προσωπογραφία
	* Αυτοπροσωπογραφία. Σκηνοθεσία του εαυτού – εννοιολογική τέχνη
	* Επιστημονική / ψευδοεπιστημονική αναπαράσταση: Το Πανοπτικό Βλέμμα της Εξουσίας: Αρχείο – Τεκμήριο - Αστυνομία – Ψυχιατρική – Ευγονική- Ιατροδικαστικό τεκμήριο – Δικαστικό τεκμήριο (forensic photography)
	* Ιμπεριαλιστικές αφηγήσεις: Ανθρωπολογία - Τουρισμός
	* Βιομηχανία του θεάματος: star system
	* Έμφυλες Ταυτότητες
	* Το ανθρώπινο σώμα: Το υποκείμενο ως αντικείμενο: Γυμνό – Πορνογραφία
	* Οι Νέες Τεχνολογίες και η Αναπαράσταση του Ανθρώπινου Σώματος
	* Αθλητική Φωτογραφία [Σώμα – έθνος – μνήμη - ταυτότητα]
3. **Κοινωνική Φωτογραφία** – **Φωτογραφία Ντοκουμέντο**
	* Φωτορεπορτάζ
	* Κοινωνική Πολιτική – Πολιτική χρήση της Φωτογραφίας
	* Πόλεμος – Προπαγάνδα – Ανθρωπισμός
	* Εγκόσμιες εικόνες (Secular Images) Πολιτική Διαμαρτυρία
	* Ανθρωπιστικές κρίσεις - Φυσικές καταστροφές
4. **Οπτικός Πολιτισμός στις Κοινωνικές Επιστήμες**
* Οπτική Κοινωνιολογία
* Οπτική Ανθρωπολογία
1. **Το ντοκιμαντέρ και ο κινηματογράφος στην αναπαράσταση των κοινωνικών ανισοτήτων και της ετερότητας**

Βιβλιογραφία

Berger, J. (1993) *Η Εικόνα Και Το Βλέμμα*. Μεταφ. Κονταράτου Ζ. Αθήνα: Οδυσσέας	N7430.5W39 1993b.
Bertelsen, L. K., Gade, R. & Sandbye, M. (επιμ.) 1999. *Symbolic Imprints: Essays on Photography and Visual Culture.* Aarhus University Press.	TR624 S96 1999
Bolton, R. (ed.) 1992. *The Contest of Meaning. Critical Histories of Photography.* Cambridge, Massachusetts, London, England MIT Press.	TR642 C66 1992
Brennen, B. & Hardt, H. (επιμ.) 1999. *Picturing the Past: Media, History and Photography. The History of Communication Series*, Illinois, University of Illinois Press.	TR820 P555 1999
Burgin, V. (ed.) 1982. *Thinking Photography,* New York, Palgrave Macmillan.	TR642 T55 1982
Carroll, N. 1996. *Theorizing the Moving Image,* Cambridge, Cambridge University Press.	PN1995 C358 1996
Corner, J. (ed.) 1990. *Documentary and the mass media.* London, Edward Arnold.	όχι Ρέθυμνο / 25/2/10
Cosgrove, D. E. (1998) *Social Formation and Symbolic Landscape (With a new introduction),* The University of Wisconsin Press.	GF90 C67 1998
Crary, Jonathan 1992. *Techniques of the Observer: On Vision and Modernity in the Nineteenth Century (October Books),* Cambridge - Massachussets, London - England MIT Press.	N7430 .5 C7 1992
Crary, Jonathan 2001. *Suspensions of Perception: Attention, Spectacle and Modern Culture (October Books (Paperback)* Cambridge - Massachusetts, London – England, MIT Press.	BF378 S45 C73 2001
Devereaux, L., Hillman, R. (eds) 1995. *Fields of Vision. Essays in Film Studies, Visual Anthropology and Photography,* Berkeley and Los Angeles, California University of California Press.	PN1994 F433 1995
Elkins, J. 2001. *The Domain of Images,* Cornell University Press.	P93 .5 E53 1999
Elkins, J. 2007. *Photography Theory (Art Seminar),* London, Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd.	TR185 P55 2007
Freund, G. (1996) Φωτογραφία και Κοινωνία, Αθήνα, ΦΩΤΟγράφος.	TR147 .F6516 1996
Hall, S. (επιμ.) (1997) *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices.* Sage, London, Sage.	HM101.R442 2003
Hutcheon, L. 2002. *The Politics of Postmodernism (New Accents),* Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd.	PN3503H83 1988 / Καταλογ/ση
Jackson, P. (1999) *Maps of Meaning,* London, New York, Routledge.	GF41 J323 1995
Κωνσταντινίδου Χ. (2010) *Η φωτογραφική αναπαράσταση της ετερότητας. Οι Τσιγγάνοι του Josef Koudelka*, Αθήνα, Νήσος.	
Κωνσταντινίδου Χ. (2011) *Oπτικός Πολιτισμός και Κοινωνικές ανισότητες*, Αθήνα, Futura.	
Macdougall, D. 2005. *The Corporeal Image: Film, Ethnography, and the Senses,* Princeton University Press.	όχι Ρέθυμνο / 22/7/08
Marien, M. W. 1997. *Photography and its Critics. A Cultural History, 1839-1900,* Cambridge, Cambridge University Press.	Εκτός Αποθέματος
Mirzoeff, N. 2002 [1998]. *The Visual Culture Reader.* Second Edition London, New York Routledge.	NX458 V58 2007
Mitchell, W. J. T. 1995. *Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation,* University of Chicago Press.	NX170 M58 1994
Mitchell, W. J. T. 2005. *What Do Pictures Want?: The Lives and Loves of Images,* Chicago, University of Chicago Press.	N7565 M523 2005
Mulvey, L. 2005. *Οπτικές και Άλλες Απολαύσεις,* Αθήνα, Παπαζήσης, μεταφ. Μ. Κουλεντιανού.	PN1995 .9 W6 M8416 2004
Nichols, B. 1991. *Representing Reality. Issues and Concepts in Documentary,* Bloomington and Indianapolis, Indianapolis University Press.	PN1995.9 D6 N54 1991
Nichols, B. 1994. *Blurred Boundaries. Questions of Meaning in Contemporary Culture*. Bloomington and Indianapolis, Indianapolis University Press.	PN1995 .9 D6 N538 1994
Pfitzer, G. M. 2002. *Picturing the Past,* Smithsonian Books.	TR820 P555 1999
Rothfels, N. (2002b) *Savages and Beasts. The Birth of the Modern Zoo,* Baltimore & London, The Johns Hopkins University Press.	QL76 .5 G3 R68 2002
Rothfels, N. (επιμ.) (2002a) *Representing Animals.* Bloomington & Indianapolis, Indiana University Press.	QL85 R46 2002
Sontag. S. 2003. *Παρατηρώντας τον Πόνο των Άλλω*ν. Αθήνα, Scripta, μεταφ. Βελέντζας, Σ. [Sontag. S. 2004 *Regarding the Pain of Others* London: Penguin Books.]	HM554 S6516 2003
Sturken, Marita, Cartwright, Lisa 2001. *Practices of Looking. An Introduction to Visual Culture,* New York, Oxford University Press.	HM500 S78 2001
Wells, L. (ed.) 2003. *The Photography Reader,* London, New York Routledge.	ΤR 145 P485 2005
Wells, L. (ed.) 2004. *Photography: A Critical Introduction.* Third Edition London, New York Routledge.	TR145 .P48 2007
Wells, L. (ed.) 2007 Εισαγωγή στην Φωτογραφία. Αθήνα, Πλέθρον	TR145 P4816 2007
Κουζέλης, Γ., Μπασάκος, Π. (επιμ.) 2006. *Φως - Εικόνα – Πραγματικότητα,* Αθήνα, νήσος τοπικά ια', Εταιρεία Μελέτης των Επιστημών του Ανθρώπου.	BF241 P46 2006
Μωραϊτης, Μ. 2003. *Η Φωτογραφική Πράξη,* Αθήνα, Καθρέφτης.	TR15 M67 2003

Κείμενα για την προετοιμασία των εργασιών υπάρχουν στους φακέλους που περιλαμβάνονται στο <http://sociology.soc.uoc.gr/socmedia/protected/Konstantinidou/> . Για να έχετε πρόσβαση στα αρχεία, χρειάζεται είτε να είστε στο χώρο του πανεπιστημίου είτε να έχετε σύνδεση VPN στον υπολογιστή σας.