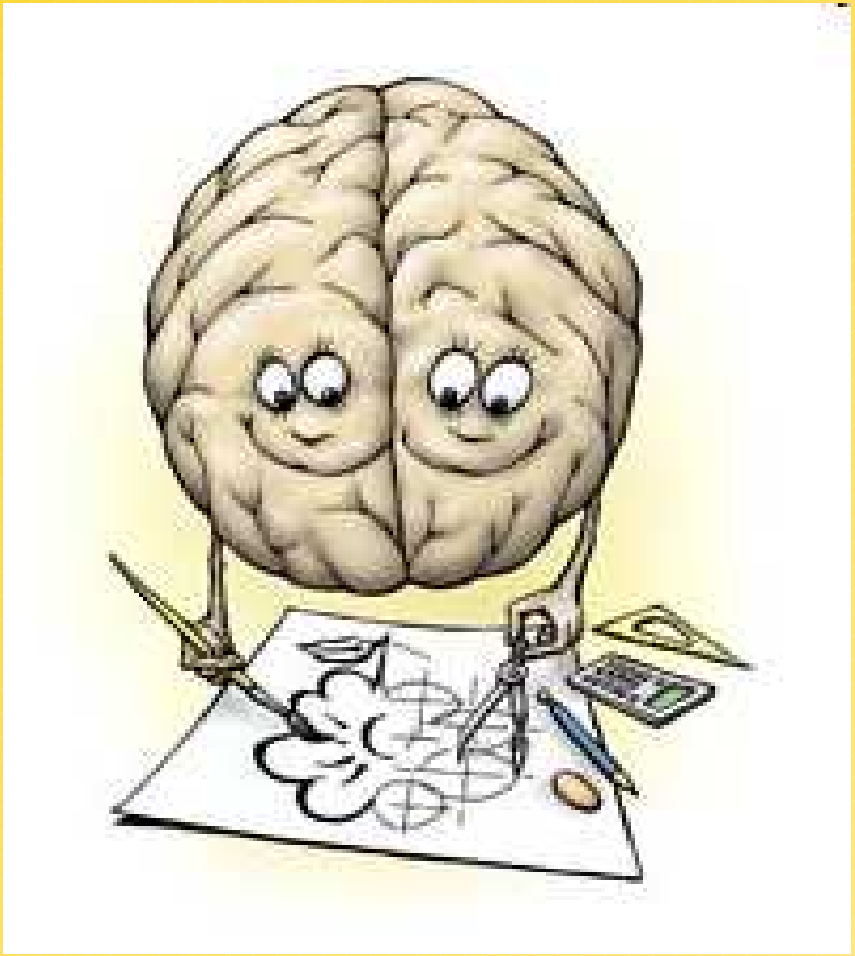
Взгляды и образы: визуальные методы в социальной науке, образовании и практике

Что имеет отношение к (научному) познанию?

- Информация в словах (рациональное мышление)
- Информация в символах и образах (творческое мышление)
- Органы чувств



М. Маклюэн о «визуальном человеке»

- …устные традиции русских объясняют широкое использование ими телефона для коммуникации, а также то, что в Москве прибегают к прослушиванию комнат при помощи шпионских жучков, тогда как визуальная разведка характерна для Вашингтона (Understanding Media, 1964)

- Архаическое говорение-слушание
- Модернистское смотрение

Визуальные источники и виды данных

Визуальные источники и виды данных

- Виды документов:
  - По способу хранения информации
  - По характеру источника

- Фото, видео, кино
- живопись, графика, скульптура, архитектура, материальные объекты, интерьер, одежда…
- Фотоальбомы, архивы, ТВ, Интернет, sms…
- плакат, открытка, graffiti, обложка, этикетка, билет, дорожные знаки…
- карты местности…
- текст…
- все наблюдаемое

Визуальные техника, материалы и методы

«Визуальное»

- Средство оживления представленного материала? (презентация данных: управление впечатлением)
- Эмоциональное воздействие (с целью убеждения, развития образного мышления, в творчестве, дискуссии, терапии, для изменений)?
- Где: наука, образование, искусство, бизнес, повседневность

Взгляды и образы: методология, анализ, практика

- остановить время, зафиксировать момент, сохранить эфемерное и исчезающее
  - антропологи – культура, образ жизни удаленных сообществ
  - криминалисты – лица и типажи
- интерпретация визуальных артефактов как культурных феноменов, анализ контекстов их производства и использования
- изучение социальной жизни с применением визуальных методов

Визуальные техника, материалы и методы

- Метод исследования? (сбор, хранение, анализ данных, документы, факты и улики), фасилитация воспоминаний, нарративный стимул
- Дополнительные виды данных (+ к традиционным)? (Сара Пинк)
- Предмет исследования? (социальные отношения)
- Партисипаторные акционистские подходы

Работа памяти

Фотореминисценции

«Вот видите, как это выглядело, вот она Покровская улица, а вот здесь, вот здесь, вот второе окошечко на втором этаже, то есть первое окошечко на втором этаже, и с той стороны окно, вот, угловая моя кровать здесь стояла. Так вот, это вот всё было снесено. И вот видите ворота? Вот сейчас эти ворота остались. …Вот эти ворота остались»

Род Уотсон: поведение и категории (типы) людей (социальные отношения)

Ракурсы фотоальбомов: интерпретация визуальной памяти

- Полисенсорная природа воспоминаний
- «*Волга очень нравилась, солнце, берег, музыка играла, в Волге купались*»
- Чем ярче воспоминания, тем более они визуализированы
- Сочетание видов данных

Фотография – это искусство…
Фотографировать, быть сфотографированным, рассматривать фотографии
Ролан Барт
Добавим: использовать!

Визуальная культура

- «Социализация зрения»
- «Визуальная грамотность»
- Язык визуальных сообщений = тексты культуры
  - Вкусы, стили, предпочтения, ценности аудиторий
- Репрезентации социального знания
  - о социальных различиях, власти, идентичности, публичном и приватном…
- Визуальное как контекст культурного производства, социального взаимодействия и индивидуального опыта
- Визуальное конструирование / Визуализация социальных проблем

Визуализация понятий и интерпретация образов

Контент и контекст (Маркус Бэнкс)

- Содержание: В чем состоит «смысл» того или иного элемента дизайна или произведения искусства? Кто этот человек, изображенный на фотоснимке?
- Условия: Кто создал этот образ, это произведение, когда, зачем и для кого? Почему фотограф заснял именно этого человека и почему этот снимок потом кем-то хранился?
- Эффекты взаимовлияний текста и контекста (социальных, экономических, политических и культурных условий производства визуального текста, его распространения, восприятия, использования)

Визуальные исследования: фотография

- Попытки реконструировать или репрезентировать физическое окружение, события или представления людей посредством фотографии
- Анализ содержащихся на фотографии сведений о социальной структуре, отношениях и ценностях эпохи
- Анализ изображаемого на фотографии опыта людей
- Анализ фотографии как элемента жизненного опыта людей
- ***Что происходит, когда мы разглядываем фотографию?***
- ***Что происходит, когда мы кого-либо фотографируем?***
- ***… когда мы ее кому-то показываем?***
- ***… когда размещаем фотографию в Интернете?***

О чем позволяют людям высказываться фотографии и рисунки?

«Обычные личные снимки служат нам «зеркалами с памятью», отражая то, что и кто имеет наибольшее значение в жизни людей. Следовательно, эмоциональное значение снимка гораздо важнее, чем то, что оказывает нам визуально его поверхность – и его ценность всегда больше связан с тем, что образ значит в сердцах и умах людей, чем с тем, что видят их глаза»

Джуди Вайзер

Анимация: образование

Анимация: изменения
Leonard Cheshire Disability project

Образы (для) изменений

- Как будут смотреться их дворы, улицы и дома глазами живущих там детей?
- Как видят насилие пострадавшие от него люди?
- Как мы можем видеть мир глазами обычных людей, студентов, специалистов или клиентов?
- Каким образом камера, оказавшись в руках ребенка, человека с инвалидностью, работника местной социальной службы, может помочь нам понять социальные проблемы, социальное неравенство, пересмотреть попытки помочь людям улучшить их жизнь?

‘The Alley Behind My House’.

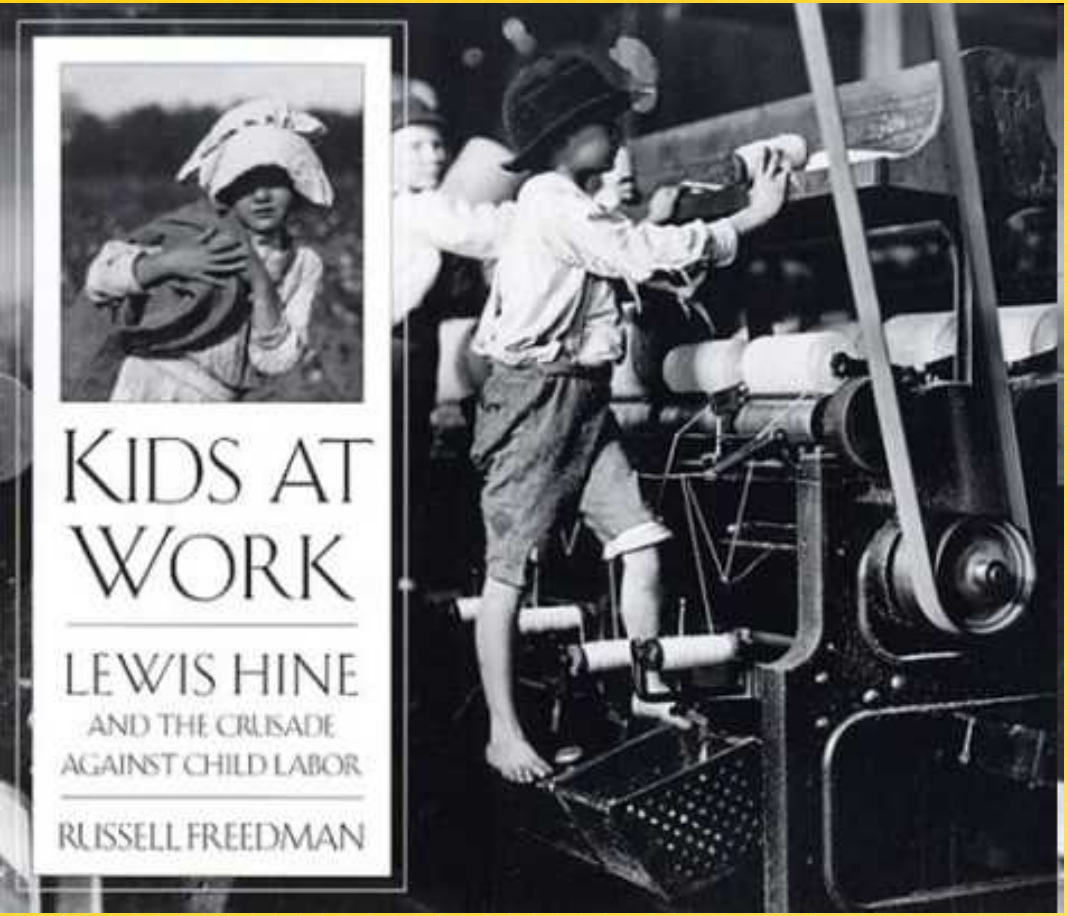
Hidden and unsafe space: a corner

Jodi Bieber
Survivors: Domestic Violence in South Africa

Партисипаторные визуальные методы

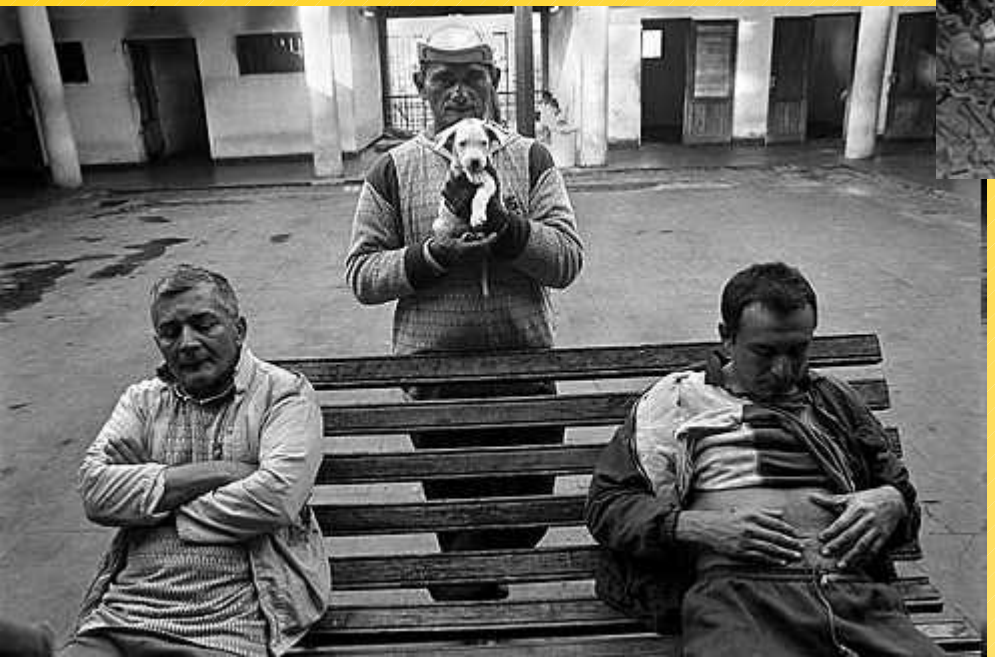
- пациенты начинают обучать врачей посредством визуальных нарративов
- женщины, пострадавшие от домашнего насилия, организуют группы самопомощи в результате серии обсуждений сделанных ими фотографий
- дети, фотографируя «опасные» и «безопасные» места внутри и вокруг школы, убеждают администрацию и сотрудников ЮНИСЕФ в необходимости реорганизации пространства
- Выставки – в бесплатных музеях, местных центрах социального обслуживания или школах

Документальная фотография



Stephen Shames
Dads

Eugene Richards
A Procession of Them



John Ranard
The Fire Within

Donna DeCesare
Sharing Secrets: Children's Portraits Exposing Stigma

Документальная фотография в популярных изданиях

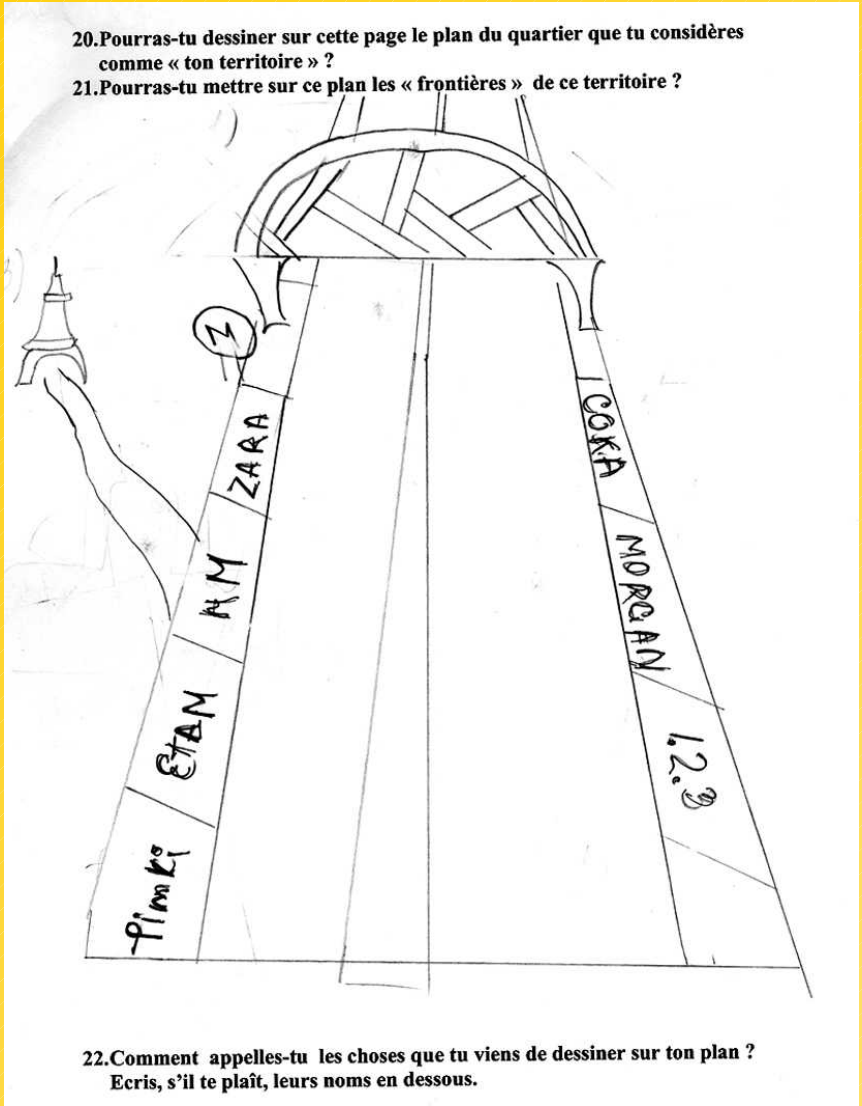
- Anna Szorenyi (2006) фоторепрезентации беженцев в настольных альбомах (‘coffee-table books’)
- Какие отбираются образы и какие смыслы им придаются (фрейминг)
- Формат коллекций, сопроводительный текст
- Стереотипы беженцев, зрелище, позиция привилегированных агентов зрения, беженцы позиционируются как объекты разглядывания
- См. статью Ноа Хазан о конструировании «рас» в Израиле

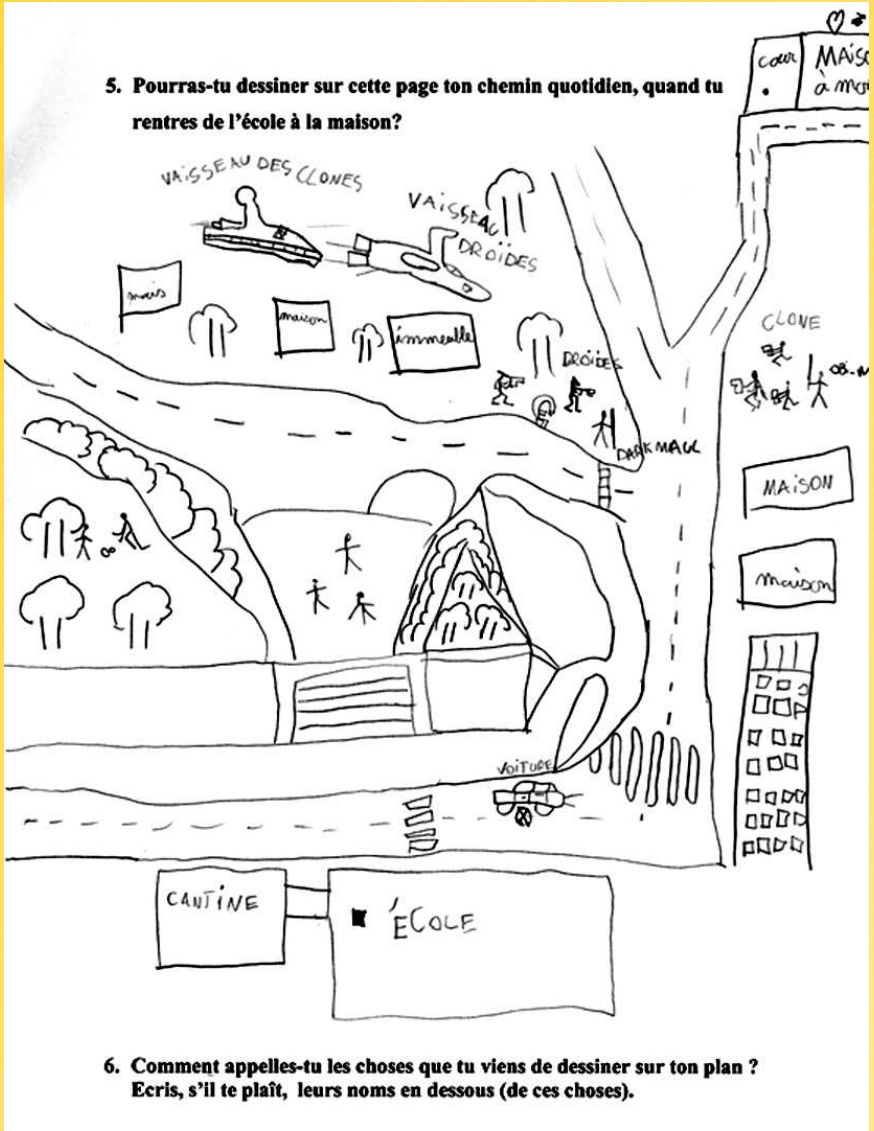
‘Refugees being returned to Poland by German border police, Bademeusel, Germany, 1996

Картографирование

- Барьеры и пространственная доступность (социальные и медицинские услуги для слабо защищенных групп)
- Дополнительно к картам фотографирование (доступные и безопасные vs. недоступные и опасные места)

Какая из карт нарисована ребенком-мигрантом, а какая – местным?





Empowerment

Empowerment: студийная фотография

Визуальная история
Прошлое
как конструкт

РАБОТНИЦА И КРЕСТЬЯНКА
БОРИСЬ С ПЕРЕЖИТКАМИ СТАРОГО
СТРОЙ НОВЫЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ БЫТ

ДОЛОЙ
ИЗБИЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ ДЕТЕЙ
В СЕМЬЕ
ЯСЛИ
ШКОЛА
ОТ ДРУГ ДЕТЕЙ
НЕ БЕЙ И НЕ НАКАЗЫВАЙ РЕБЯТ
ВЕДИ ИХ В ПИОНЕРОТРЯД

ЗА РАДОСТНОЕ ЦВЕТУЩЕЕ ДЕТСТВО!
СЧАСТЛИВУЮ, КРЕПКУЮ СЕМЬЮ!

Путевка в жизнь, 1931

Путевка в жизнь, 1931

Альбом – когнитивная карта

«Вот посмотрите, как выглядела наша набережная, вот. Это же чудо, это же чудо. …Туда бегали мальчишки, скрывались от наказаний, и воровали здесь арбузы, и как она называется, рыбешка, - вобла, вобла.

Теперь, «Спасибо вам» – здесь все фамилии наших, кому мы обязаны. Вот тетя Стеша, повар, о ней можно – о каждом можно - легенды писать. Вот это те еще, в двадцать пятом году, Лалова, Ливщиц, Эверман …

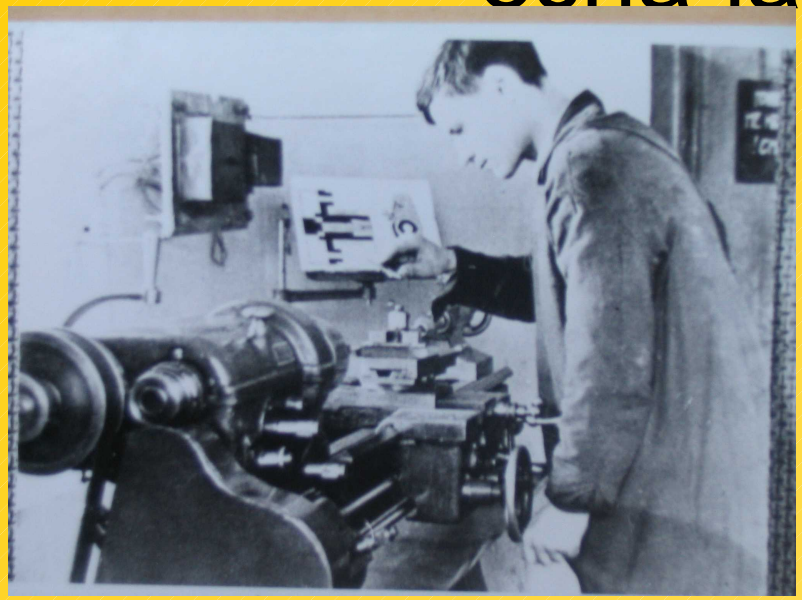
Текст

Контекст

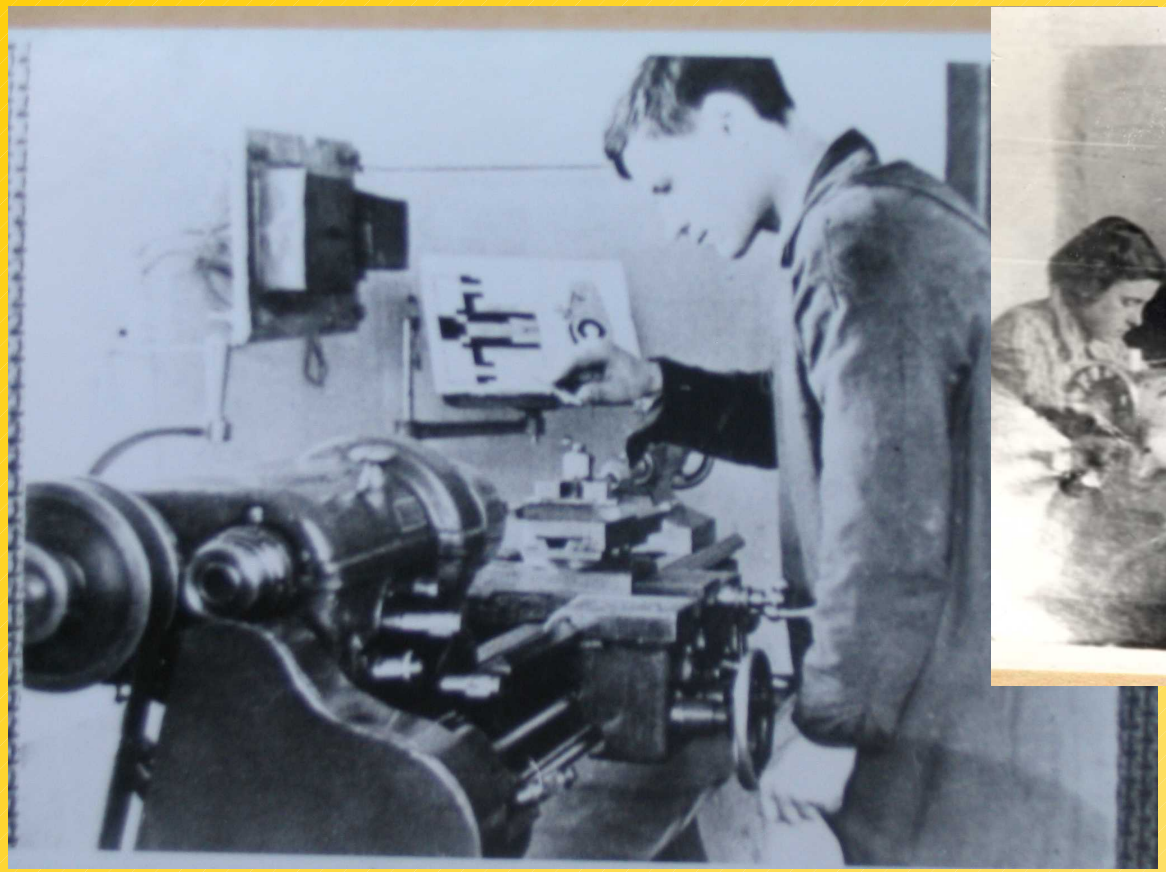
ОКРУЖИМ СИРОТ МАТЕРИНСКОЙ ЛАСКОЙ И ЛЮБОВЬЮ

МЫ ТРЕБУЕМ
ЗДОРОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ

Что мы видим? Что это может означать? 1940е



- «Вот снимок в токарной мастерской во время войны, когда мальчишки ушли на фронт, вот Галя в токарной мастерской. И Нина.. Причем гнали на своих станках детали, которые необходимы были авиационному заводу, авиационный завод давал заказ. Вот, пожалуйста, вам мастерская, вот за этим верстаком работала я, это другая смена, а вот Николай Иванович, ясно. А вот Вася, который у нас сгорел в танке, ох, это нужно о нем отдельно все рассказать, это уникальная для нас личность, а здесь он в токарной мастерской. После того как он погиб, присвоили имя этой токарной мастерской, и право работать на этом станке получал самый лучший…»



- Индивидуальная ответственность, труд, дифференциация, стратификация, мотивация, дисциплина, экономическая система…

Что мы видим? Что это может означать?

Коллективизм, демонстрация политической лояльности, солидарность, идентичность

Что мы видим?
Что это может означать? 1947

Социальная гигиена – порядок

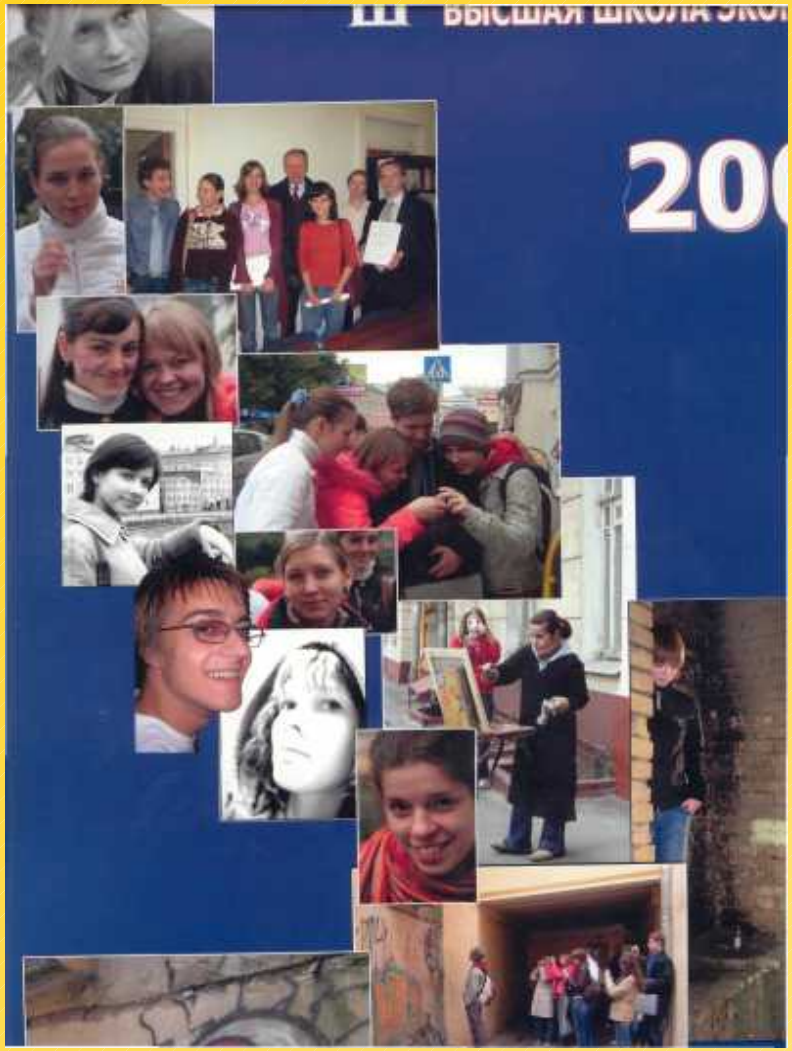
«Культурность»

Hidden curriculum: физическое пространство

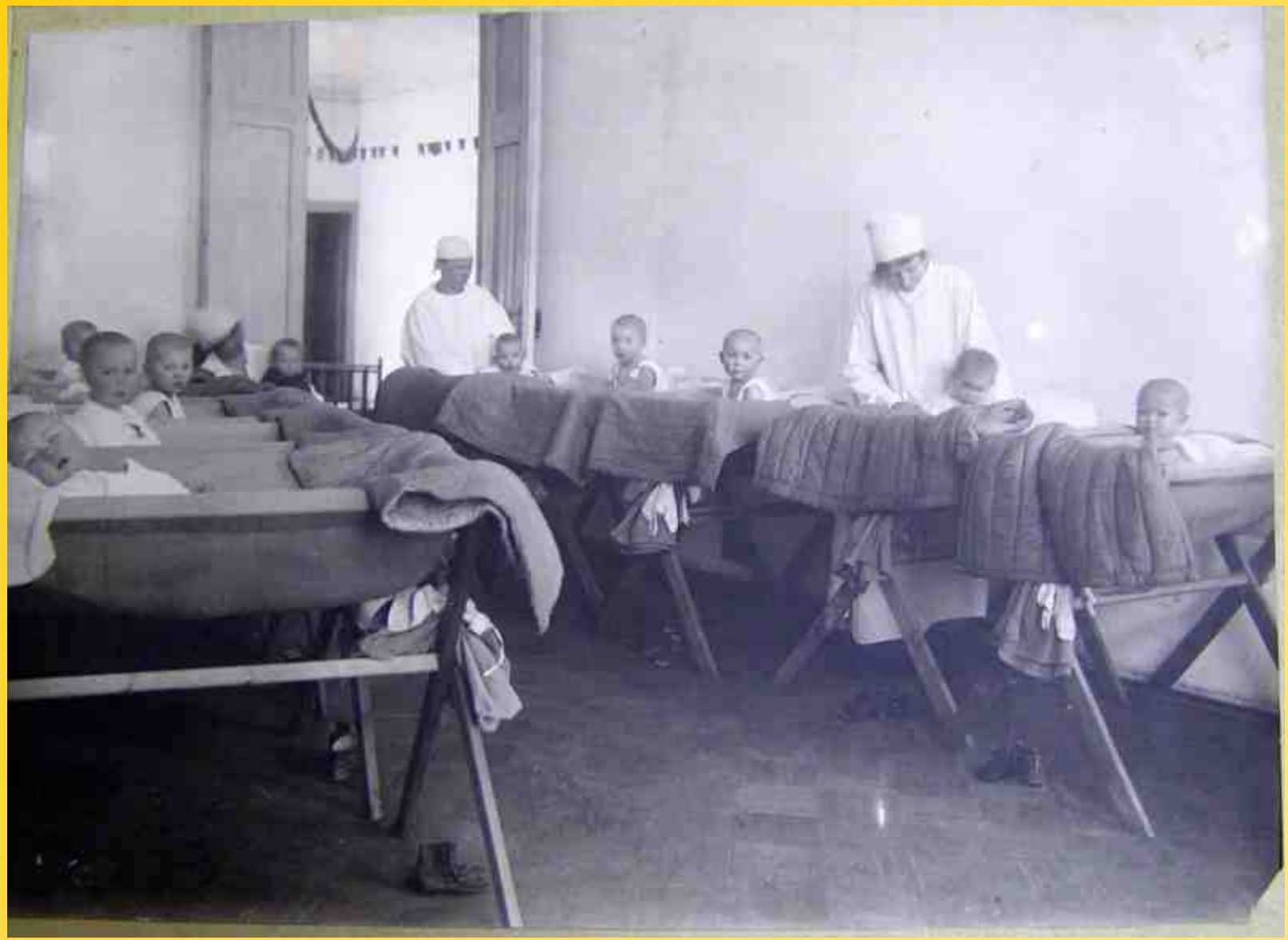
Производство, отбор и использование репрезентаций

Великой Октябрьской Социалистической Революции!

Визуальная социология



Взгляды и образы: визуальные методы в социальной науке, образовании и практике



- В свою очередь, визуальные артефакты, перемещаясь из сферы публичной в частную жизнь, могут служить доказательствами вины попавшего под подозрение. Визуальным объектам приписывалась особенная символическая власть, как и процессу их созерцания и манипуляциям с ними, – словно бы изображения становились активным элементом, влияющим на жизнь реальных людей (это имеет определенное сходство с мистическими практиками и манипуляциями). Возможно, поэтому найденные в личном архиве советского гражданина изображения царя, обнаруженные повреждения портретов или скульптур вождей влекли суровые наказания. Светлана Быкова рассматривает такие дела не только в категориях противозаконности, а в контексте традиций архаических культурных практик сакрализации образов. Заметим, что, следуя логике Маклюэна, архаическое говорение-слушание в иконографии советского плаката вполне совмещается с модернистским смотрением – особенно ярко это проявляется в изображении образа врага и / или неблагонадежного элемента (Ил. 2).
- Ил. 2. «Болтать – врагу помогать!» Плакат (1954), художник В.Б. Карецкий.
- Исследователи фольклора, материальной культуры, истории моды, вещей и развлечений обнаружили то, как вопросы производства и потребления связываются с телесным и чувственным опытом, сексуальностью, фантазией и самовыражением [Соколов, 2005]. Разные формы визуального искусства входили составной частью в политический дискурс социалистического государства, при этом старая и новая образная система привлекалась для классификации советских граждан в конкретные исторические периоды. Плакаты и кино предоставляли большевикам эффективный движитель пропаганды собственной интерпретации прошлого, настоящего и будущего, в распространении среди населения новых категорий гражданства. Сам же М. Маклюэн признавал высокую роль визуальных средств пропаганды и контроля: по его словам, русским достаточно было «адаптировать свои традиции восточной иконы и построения образа к новым электрическим средствам коммуникации, чтобы быть агрессивно эффективными в современном мире информации» [Маклюэн, 2003. С. 394].
- Ил. 3. Плакаты «С каждым днем» (1952), «Сбылись мечты» (1950).

- Потребителям пропагандистского зрелища (а таковым являлось подавляющее большинство публичных визуальных продуктов в СССР) предлагалось стать со-участниками коллективного процесса рассматривания, в ходе которого формировались устойчивые модели правильного мировосприятия свидетельств успехов и прогресса, воплощенных в кодах индустриального прогресса и социальных достижений (Ил. 3).

- Потребителям пропагандистского зрелища (а таковым являлось подавляющее большинство публичных визуальных продуктов в СССР) предлагалось стать со-участниками коллективного процесса рассматривания, в ходе которого формировались устойчивые модели правильного мировосприятия свидетельств успехов и прогресса, воплощенных в кодах индустриального прогресса и социальных достижений (Ил. 3).

- Причем, это касается как профессиональных, так и любительских визуальных продуктов. Анализ жизни простых людей с помощью оставленных ими личных документов, в том числе фотографий, – еще одна линия визуальных исследований, проводимых в рамках социальной истории [Соколов, 2005]. Но прочитывать их стоит как сообщения в более широком идеологическом и культурном контекстах, отражающих профессиональный медиадискурс [Власова, 2007; Романов, Ярская-Смирнова, 2007; см. также: Стигнеев, 2005]. Ведь любой источник, в том числе и визуальный, представляет собой не прямое отображение реального события, а лишь его следы, созданные кем-либо интерпретации. Поэтому и для изучения нам доступна именно созданная, т.е. виртуальная, реальность. И тем не менее визуальные артефакты являются историческими источниками, свидетельствующими о формах мировосприятия, характерных для той или иной эпохи, ценностях, жизненных стилях, социально и политически одобряемых моделях поведения [см. о фильме как об историческом документе: Ферро, 1993].

- Артур Бергер, автор известной книги «Видеть – значит верить», задает себе вопрос об одном из постмодернистских фильмов[5], является ли тот «зеркалом, отражающим общество в состоянии распада, или же некой лампой, проецирующий подобный взгляд на мир. В последнем случае он отображает только мнение автора фильма, а не действительное положение вещей» [Бергер, 2005. С. 140]. Однако нам представляется возможным принять за исторический документ собственно взгляд создателя фильма, сформированный в контексте социокультурных и политико-экономических дозволений и санкций, взгляд, за которым есть своя история, «со своей сетью личных взаимоотношений, своим хорошо установленным положением вещей и людей, с огромным разрывом между слиянием одних и незаметностью других» [Ферро, 1993. С. 48]. Метафора «Советский экран» подразумевает не только объект для проекции фильма. В соответствии с подходом киноведения screen-theory, поверхность, на которой показывается фильм, еще и экранирует, делая зрителя объектом киновзгляда. С экрана на зрителей взирают дети, родители и воспитатели, предлагая нормативные модели педагогики – эти репрезентации в документальном кино Юлия Градскова рассматривает как часть советского дискурса государственной заботы в отношении матерей и детей дошкольного возраста [Градскова, 2009].