

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

АВАНГАРД В ИСКУССТВЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2021

АВАНГАРД В ИСКУССТВЕ

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 31.03.2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ	4
1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи курса	4
1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	6
2. Структура дисциплины	7
3. Содержание дисциплины	8
4. Образовательные технологии	10
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1. Система оценивания	11
5.2. Критерии выставления оценок	11
5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
6.1. Список источников и литературы	14
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	14
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	14
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья	14
9. Методические материалы	16
9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий	16
9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ	16
Приложения	19
1. Приложение 1. Аннотация дисциплины	19

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: дать студентам развернутое представление о проблемах, связанных с зарождением авангардного мышления, с возникновением антимиметических тенденций в культуре.

Задачи:

- охарактеризовать особенности авангардного мышления в культуре и искусстве XX века;
- познакомить студентов с основными представителями искусства авангарда в разных национальных культурах, разных жанров и концепций, а также с текстами программ художников-авангардистов в театре, кинематографе, изобразительном искусстве и музыке.
- составить представление о современном подходе к анализу и оценке явлений авангардного искусства в искусствоведении и в культурологии.

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК-5. Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности	ПК-5.1 Способен в профессиональной деятельности работать в коллективе проявляя эрудицию, умение донести профессиональные знания до коллег ПК-5.2. Способен оценить чужое мнение и проявить корректность в опровержении доводов с которыми он не согласен	Знать: - теорию и историю театрально-декорационного искусства; - технику сцены и приемы ее сценического оформления; - технологию художественного оформления спектакля Уметь: - создать оригинальный сценографический замысел будущей постановки; - реализовать свой художественный замысел в разработке эскизов декораций; - сочетать приемы творческого монтажа художественного материала в целостном драматическом действе; Владеть: - новейшими технологиями постановочной деятельности (динамический свет, компьютерную графику и др.); - техникой режиссерского

		анализа произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства.
--	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Авангард в искусстве» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	16
	Семинары/лабораторные работы	12
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общая характеристика культурного контекста эпохи рубежа XIX-XX веков.

Рубеж XIX-XX веков – «закат Европы» кризис духовной культуры и поиск выхода из него: вагнерианство, ницшеанство, марксизм, символизм, декаданс, импрессионизм, ар-нуво, психоанализ, кризис романа и литература потока сознания, фотография и кинематограф. Кризис классической науки: теория относительности, квантовая механика, генетика, теория эволюции.

Тема 2. Эстетика импрессионизма в контексте культуры модерна.

Э. Мане – период ученичества и слагаемые стиля. Испанская тема в творчестве Мане. Феномен «Салона отверженных» и значение «Завтрака на траве» и «Олимпии». Смысл «диалога» со старыми мастерами в этих двух картинах и в целом в творчестве Мане. Взаимоотношения с импрессионизмом. Живописная техника, радикальное обновление жанровой и сюжетной системы в его искусстве. Сочетание остро индивидуального и типичного в видении современности и ее образов. Открытие нового героя - современного городского жителя в его повседневной среде - и сложение живописных средств их выражения. Мане – художник современной жизни и «Бар в «Фоли-Бержер». Истоки современного искусства в живописи Мане. Импрессионизм как новая система станковой живописи. Художественная жизнь во Франции накануне импрессионистического движения и в его эпоху. Значение восточного (японского) искусства для формирования концепции импрессионистической картины. Представления об истине и объективности в искусстве и их критерии. Поиск адекватных средств выражения этих представлений в картине. Полемика с академизмом. Характеристика качеств и особенностей импрессионистической техники, значение пленэрной живописи. Пересмотр основных черт композиции и колорита, новый смысл этих категорий. Импрессионисты как сообщество – степень и глубина их единства. История импрессионистических выставок. Начало изменений основных параметров европейской станковой картины Нового времени в импрессионизме. Распространение импрессионизма в других национальных школах, причины, обуславливающие степень его проникновения. Влияние и значение импрессионизма. Основные мастера импрессионизма (К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега, Г. Кайботт, Б. Моризо и др.) и основные темы их творчества. Искусство эпохи «Fin de Siècle». Кризис импрессионизма. Поиск своих путей развития основными мастерами импрессионизма. Особенности художественной жизни эпохи конца века. Молодое поколение: П. Сезанн. Период ученичества и истоки стиля. Характеристика раннего и «импрессионистического» периодов в его живописи. Творческая зрелость: жанровое многообразие и характер живописных задач, решаемых в рамках каждого из жанров: натюрморт, портрет и автопортрет, пейзаж, многофигурные композиции (игроки в карты, купальщики и купальщицы и др.). Принципы построения живописного пространства. Живописные задачи, сформулированные в позднем творчестве мастера, поиски достижения гомогенности живописного пространства, вытеснения иллюзионистических элементов при переходе от натурной к живописной форме. Формообразующие и пространственные функции цвета на этом этапе. Рождение символизма. Г. Моро и П. Пюви де Шаванн. Роль понятия «декоративность» для живописной концепции. Новая эстетика живописи – нео-импрессионизм. Творчество Ж. Сера. Формирование стиля и значение импрессионистического опыта. Первый «Салон независимых» и появление на нем картины «Купание в Аньере». Встреча импрессионизма и неоимпрессионизма на последней выставке импрессионистов. Феномен главного произведения Сера «Воскресная прогулка на острове Гранд Жатт», его место в развитии

современного («modern») искусства. Темы и жанры в творчестве Сера. Место пленэрной живописи в создании пейзажных полотен. «Натурщицы», «Парад», «Канкан», «Цирк» в контексте трактовки этих тем в искусстве XIX – раннего XX века. Понимание темы современности художником и вопрос о выборе сюжетов для ее воплощения. Значение стилизации и декоративизма, проблема взаимоотношений со стилистикой и иконографией ар-нуво. Значение творчества Сера, влияние художника на современников. Создание «Общества независимых художников». Выставочная деятельность «Салона независимых» и ее значение в художественной жизни Парижа и Европы. Творчество В. Ван Гога, П. Гогена, А. де Тулуз-Лотрека – от импрессионизма к символизму и новым формам выразительности.

Тема 3. Мир и человек в искусстве экспрессионизма.

Основы и развитие символизма в XIX веке во Франции (П.Пюви де Шаванн, Г.Моро), его «инерция» в 1900-е годы (О. Редон, Э. Каррьер). Символизм как международное явление — параллели и пересечения с искусством Центральной (Ф.Ходлер, П. Модерзон-Беккер) и Северной (Э.Мунк) Европы. Символизм как основа объединения художников группы «Наби». Индивидуальные характеристики и стратегии мастеров этого круга — М. Дени, Э.Вюйара, Ф. Валлоттона, С. Валадон после распада группы в XX веке. Искусство П. Боннара в XX веке и его покровители — И.А.Морозов, супруги Ханлозер. Участие «набидов» в деятельности галереи С.Бинга «Ар нуво», их работа в прикладном искусстве. Преодоление преграды между «изящным» и «прикладным» в рамках стиля модерн, его основные характеристики. Ар нуво во Франции и Бельгии. Архитектура, прикладное искусство, живопись и графика: Э.Гимар, В.Орта, Л.Мажорель, А. Муха. А.де Тулуз-Лотрек в контексте символизма и модерна. Югендстиль в Германии. Мюнхен, Берлин, Дармштадт, Веймар как альтернативные художественные центры; А.ван де Вельде. А.Эндель, Г. Обрист, Ф.фон Штук. Культура Сецессиона в Вене; архитектура (О.Вагнер), прикладное искусство (Й.Хоффман), живопись и графика (Г. Климт) в ее контексте. Британский вариант стиля модерн. Ч.Р. Макинтош. Органическая архитектура Ф.Л.Райта в США. Модерн в Испании, роль Барселоны и фигуры А.Гауди. Художественная атмосфера города и сложение личности П.Пикассо. Первые опыты художника во взаимосвязи с культурой стиля модерн («лотрековский» период) и символизма («голубой» и «розовый» периоды). Первые парижские коллекционеры Пикассо — Г. И Л.Стайны.

Характерные черты немецкой культуры начала XX века — влияние символизма, роль литературы, внимание к духовным категориям. Роль Германии в распространении, популяризации и оценке опыта новаторского искусства Франции в музейной культуре, коллекционировании, арт-дилерстве (Г.Таннхойзер, П.Кассирер). Предшественники экспрессионизма в скульптуре (В. Лембрук) и живописи (Э.Нольде). Дрезденское объединение «Мост», его принципы, составляющие его художественного языка: опыт постимпрессионистов и фовистов, воздействие неевропейских культур, атмосфера творческого братства. Представители объединения, их индивидуальные черты: Л.Кирхнер, Э.Хеккель, М.Пехштейн, К.Шмит-Ротлуф, О. Мюллер. Мюнхенское «Новое выставочное объединение» и группа «Синий всадник». Фигура В.Кандинского, трактат «О духовном в искусстве», рациональное и интуитивное в поиске абстрактных форм. Эволюция творчества мастера в 1910-1913 годах, «Импрессионизм» и «Импровизация»: возникновение абстракции в теории и на практике. Участники «Синего всадника»: Ф.Марк, А.Явленский, А.Макке, Г.Кампендонк, А.Кубин. П.Клее, его индивидуальный путь в открытии абстрактных форм.

Тема 4. Кубизм и конструктивизм в искусстве и повседневной жизни

Искусство неевропейских культур как катализатор радикальных перемен в манере П.Пикассо. Поворотный момент - «Авиньонские девицы», рождение «африканского»

кубизма. Слияние опыта постимпрессионизма и африканской «инициации» в рождении нового направления в искусстве. Аналитический кубизм Пикассо и Брака, его принципы и характеристики. «Монмартрская группа» в поисках синтетических и коллажных форм; проблематика «истинного кубизма». Круг художников-кубистов: роль и влияние литераторов (М.Жакоб, Г.Аполлинер), фигура Д.А.Канвейлера как покровителя и дилера представителей нового направления. Новаторские принципы работы Канвейлера, его участие в позиционировании художников и международная клиентура. Кубизм как культура шифра, новые методы конструирования пространства произведения искусства и его взаимодействия со зрителем. Периодизация кубизма, традиция его разделения на аналитический и синтетический.

Роль русского авангарда (К.Малевич, Л.Лисицкий, В.Татлин, А.Родченко) в сложении эстетики беспредметного искусства в Европе, его воздействие и пути влияния на мировые художественные процессы. Линии выстраивания творческого диалога, роль Германии в этом процессе. Фигуры А.Певзнера и Н.Габо — эволюция эстетики русского авангарда в мировом контексте, между Россией, Германией, Францией и Британией. Абстрактные эксперименты Х.Рихтера и В.Эггелинга — кино и кинетизм. Беспредметное искусство во Франции 1920-х: киноопыты Ф.Леже, работы Р. Делоне. Роль объединения «Де Стейль» в развитии беспредметного искусства. Фигуры П.Мондриана, Т.ван Дуйсберга, Г. Ритвельда: сходства и различия в мировоззрении, творческих принципах; их роли в развитии движения; вариации эстетики неопластицизма в их произведениях. Феномен Баухауса В.Гропиуса в Европе 1920-х годов: от идеала эпохи символизма к современной, активной и динамичной структуре. «Веймарский период»: виды и принципы работы, организация школы, ее миссия и атмосфера. Теория и практика мастеров Баухауса: учение Й.Иттена, системы преподавания и творчество В.Кандинского и П.Клее в контексте учебного процесса. Живопись в Баухаусе — Л.Фейнингер, Оскар Шлеммер.

Тема 5. Перформативные практики дадаистов и футуристов.

«Кабаре Вольтер» в Цюрихе и рождение дадаизма: Х.Балль, Т.Тцара, М.Янко. Х.Амп и его ранние работы. Дадаизм как попытка целостного проекта: акции, галерея, выставки, альманахи. Успешное перенесение творческого импульса дадаизма из Цюриха в Париж. Дадаизм в Германии. Политизированные акции Г.Гросса и Д.Хартфилда; эстетика фотомонтажа. «Кёльнская группа» и раннее творчество М.Эрнста. Деятельность К.Швиттерса в Ганновере, наследие «мерцизма». Париж и Нью-Йорк в истории дадаизма: работа галереи «291» А.Стиглица и фигуры М.Дюшана, Ф.Пикабиа и М.Рея. Новации и жизненная позиция М.Дюшана, его противоречивое отношение к правилам художественной среды и арт-рынка, формы взаимодействия с ними. Культура реди-мейда, объекты Дюшана и их осмысление в культуре 1920-х — 1930-х годов. Принципиальная адаптивность и изменчивость Ф.Пикабиа как антитеза позиции Дюшана. Фотоискусство М.Рея. Дадаизм в Париже 1920-х: круг художников, литераторов, поэтов и роль в нем А.Бретона. Деятельность А.Бретона в роли куратора коллекции Ж.Дусе. Предпосылки появления сюрреализма, полемика А.Бретона и Т.Тцары.

Тема 6. Сюрреализм в театре и кино.

Рождение сюрреализма, ранние художественные предпочтения лидера группы. Манифест сюрреализма. Индивидуальные манеры основных мастеров раннего сюрреализма: А.Массон, М.Эрнст, И.Танги, Ж.Миро. Искусство П.Пикассо середины 1920-х — начала 1930-х годов в контексте сюрреализма. Мотивы сюрреализма в работах П.Клее. Взаимодействие сюрреалистов с художественным рынком и парижскими галереями (галерея Пьер), проблема противоречия между антибуржуазной риторикой и рыночными стратегиями художников и теоретиков движения. Видоизменения внутри группы сюрреалистов в конце 1920-х годов: фигуры Р.Магритта, С. Дали. Скульптура европейских и американских мастеров в контексте сюрреализма: фигуры Х.Арпа, Г.Мура,

А.Джакометти, А.Колдера. Сюрреализм на грани «магического реализма» и неоклассики: П.Дельво, Бальтюз. Эстетика «сюрреалистического объекта»: М.Оппенгейм, скульптуры и инсталляции П.Пикассо, Х.Миро, С.Дали. Гражданская позиция и выступления близких сюрреализму мастеров в контексте Гражданской войны в Испании: ключевая роль «Герники» Пикассо, работы Ж.Миро, А.Колдера. Сюрреализм и дизайн: переход принципов движения в область прикладного искусства и интерьер. Деятельность П.Гуггенхайм в Европе и США.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - опрос	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- собеседование	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация (контрольная работа)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) зачёт		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Тематика устных докладов на семинарских занятиях (ПК-5):

1. История импрессионизма как сообщества.
2. Импрессионистический период в творчестве Клода Моне и роль серийности в его живописи.
3. Особенности импрессионистической концепции в творчестве О. Ренуара.
4. Темы балета и театра в живописи Э. Дега.
5. Альфред Сислей – творческая эволюция, специфика пейзажной концепции.
6. Творчество К. Писсарро.
7. Неоимпрессионизм и творчество Ж. Сера.
8. Особенности художественной концепции П. Сезанна.
9. В. Ван Гог и П. Гоген - сравнительная характеристика.
10. Сравнительная характеристика станковой картины импрессионизма и неоимпрессионизма.
11. Основные этапы эволюции искусства О. Родена.
12. Творчество таможенника Руссо и новизна его художественного языка.
13. Феномен прерафаэлизма в английском искусстве.
14. Английская архитектура викторианской эпохи.
15. Понятие о «Новом искусстве» 1870-х — 1910-х годов: краткая характеристика, смысловые основы, ситуация в художественной жизни.
16. Наследие импрессионизма и постимпрессионизма в начале XX века и роль этих направлений в сложении явлений искусства этой эпохи.
17. Культура символизма в Европе 1890-х — 1910-х годов: общая характеристика, основные представители, национальные особенности.
18. Стиль модерн во Франции, Австро-Венгрии, Германии, Британии, Испании: общая характеристика и особенности.

19. Фовизм. Краткая характеристика, основные мастера, особенности их творчества.
20. Кубизм «монмартрский» и кубизм «салонный». Кубизм и футуризм в первой половине 1910-х годов. Краткая характеристика направлений, основные мастера, особенности взаимодействия.
21. Объединение «Мост» в контексте художественной культуры Германии 1900-1910-х годов. Основные мастера, особенности их творчества.
22. Объединение «Синий всадник» в искусстве Германии и европейском контексте 1900-х — 1910-х годов. Основные мастера, особенности их творчества.
23. Отношение к традиции во французской культуре 1900-х — 1910-х годов и феномен «возвращения к порядку» 1920-х годов. Краткая характеристика, основные особенности.
24. «Парижская школа» в 1910-е — 1920-е годы. Контекст, основные мастера, особенности их творчества.
25. Ар деко во французской и мировой культуре 1910-х — 1920-х годов. Краткая характеристика, основные особенности.
26. Беспредметное искусство в Советской России, Германии и Голландии в 1910-е — 1920-е годы. Краткая характеристика, основные особенности.
27. Баухаус и Интернациональный стиль в европейской культуре 1920-х — 1930-х годов. Общая характеристика.
28. Дадаизм в культуре Швейцарии, Германии второй половины 1910-х — начала 1920-х годов. Общая характеристика, основные особенности.
29. Дадаизм в культуре США, Испании, Франции второй половины 1910-х — начала 1920-х годов. Общая характеристика, основные особенности.
30. Сюрреализм в культуре Франции, Британии, США 1920-х и 1930-х годов. Общая характеристика, основные мастера.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Список источников и литературы

- Беленький, И. История кино: киносъёмки, кинопромышленность, киноискусство / Игорь Беленький. - Москва : Альпина Паблшер, 2019. - 405 с. - ISBN 978-5-96142-188-0. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1077927>
- Денежкин, Е. Н. Кинофотопроцессы и материалы/ДенежкинЕ.Н. - Новосибирск : НГТУ, 2010. - 107 с.: ISBN 978-5-7782-1333-3. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/546372>
- Талал, А. Миф и жизнь в кино: Смыслы и инструменты драматургического языка: Справочное пособие / Талал А. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 394 с. ISBN 978-5-91671-777-8. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1002629>
- Мирзоев, В. Апология театра: Научно-популярное / Мирзоев В. - М.:Альпина нон-фикшн, 2018. - 320 с.: ISBN 978-5-91671-845-4. - Текст : электронный. - URL: <https://new.znanium.com/catalog/product/1001994>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Бесплатная электронная Интернет-библиотека по всем областям знаний Электронный ресурс. - Режим доступа: <http://www.zipsites.ru/>
- Интернет-библиотека IQlib. - Режим доступа: <http://www.iqlib.ru>
- Научная библиотека РГГУ. Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>

Российская государственная библиотека (РГБ). Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

Российский федеральный образовательный портал Электронный ресурс/Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций, 2007-2011. – Режим доступа: <http://www.edu.ru/>

<http://uploading.com/files/a6297ca6/filosnauk.rar/>

Интернет-библиотека Института философии РА
<http://www.philosophy.ru/library/library.html>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Общая характеристика культурного контекста эпохи рубежа XIX-XX веков.

1. Рубеж XIX-XX веков – «закат Европы».
2. Кризис духовной культуры и поиск выхода из него: вагнерианство, ницшеанство, марксизм, символизм, декаданс, импрессионизм, ар-нуво, психоанализ, кризис романа и литература потока сознания, фотография и кинематограф.
3. Кризис классической науки: теория относительности, квантовая механика, генетика, теория эволюции.

Тема 2. Эстетика импрессионизма в контексте культуры модерна.

1. Э. Мане – период ученичества и слагаемые стиля. Испанская тема в творчестве Мане. Феномен «Салона отверженных» и значение «Завтрака на траве» и «Олимпии».
2. Смысл «диалога» со старыми мастерами в этих двух картинах и в целом в творчестве Мане. Взаимоотношения с импрессионизмом. Живописная техника, радикальное обновление жанровой и сюжетной системы в его искусстве.
3. Сочетание остро индивидуального и типичного в видении современности и ее образов.
4. Открытие нового героя - современного городского жителя в его повседневной среде - и сложение живописных средств их выражения. Мане – художник современной жизни и «Бар в «Фоли-Бержер». Истоки современного искусства в живописи Мане.
5. Импрессионизм как новая система станковой живописи. Художественная жизнь во Франции накануне импрессионистического движения и в его эпоху.
6. Значение восточного (японского) искусства для формирования концепции импрессионистической картины.
7. Распространение импрессионизма в других национальных школах, причины, обуславливающие степень его проникновения. Влияние и значение импрессионизма.
8. Основные мастера импрессионизма (К. Моне, А. Сислей, К. Писсарро, О. Ренуар, Э. Дега, Г. Кайботт, Б. Моризо и др.) и основные темы их творчества.
9. Искусство эпохи «Fin de Siècle». Кризис импрессионизма. Поиск своих путей развития основными мастерами импрессионизма.

Тема 3. Мир и человек в искусстве экспрессионизма.

1. Основы и развитие символизма в XIX веке во Франции (П.Пюви де Шаванн, Г.Моро), его «инерция» в 1900-е годы (О. Редон, Э. Каррьер).
2. Характерные черты немецкой культуры начала XX века — влияние символизма, роль литературы, внимание к духовным категориям. Роль Германии в распространении, популяризации и оценке опыта новаторского искусства Франции в музейной культуре, коллекционировании, арт-дилерстве (Г.Таннхойзер, П.Кассирер).
3. Предшественники экспрессионизма в скульптуре (В. Лембрук) и живописи (Э.Нольде). Дрезденское объединение «Мост», его принципы, составляющие его художественного языка: опыт постимпрессионистов и фовистов, воздействие неевропейских культур, атмосфера творческого братства.
4. Фигура В.Кандинского, трактат «О духовном в искусстве», рациональное и интуитивное в поиске абстрактных форм.
5. Участники «Синего всадника»: Ф.Марк, А.Явленский, А.Макке, Г.Кампендонк, А.Кубин. П.Клее, его индивидуальный путь в открытии абстрактных форм.

Тема 4. Кубизм и конструктивизм в искусстве и повседневной жизни

1. Аналитический кубизм Пикассо и Брака, его принципы и характеристики. «Монмартрская группа» в поисках синтетических и коллажных форм; проблематика «истинного кубизма».
2. Круг художников-кубистов: роль и влияние литераторов (М.Жакоб, Г.Аполлинер), фигура Д.А.Канвейлера как покровителя и дилера представителей нового направления.
3. Роль русского авангарда (К.Малевич, Л.Лисицкий, В.Татлин, А.Родченко) в сложении эстетики беспредметного искусства в Европе, его воздействие и пути

влияния на мировые художественные процессы. Линии выстраивания творческого диалога, роль Германии в этом процессе.

4. Фигуры А.Певзнера и Н.Габо — эволюция эстетики русского авангарда в мировом контексте, между Россией, Германией, Францией и Британией.

Тема 5. Перформативные практики дадаистов и футуристов.

1. Дадаизм как попытка целостного проекта: акции, галерея, выставки, альманахи. Успешное перенесение творческого импульса дадаизма из Цюриха в Париж.
2. Дадаизм в Германии. Политизированные акции Г.Гросса и Д.Хартфилда; эстетика фотомонтажа. «Кёльнская группа» и раннее творчество М.Эрнста. Деятельность К.Швиттерса в Ганновере, наследие «мерцизма».
3. Париж и Нью-Йорк в истории дадаизма: работа галереи «291» А.Стиглица и фигуры М.Дюшана, Ф.Пикабиа и М.Рея.
4. Новации и жизненная позиция М.Дюшана, его противоречивое отношение к правилам художественной среды и арт-рынка, формы взаимодействия с ними. Культура реди-мейда, объекты Дюшана и их осмысление в культуре 1920-х — 1930-х годов. Принципиальная адаптивность и изменчивость Ф.Пикабиа как антитеза позиции Дюшана. Фотоискусство М.Рея.
5. Дадаизм в Париже 1920-х: круг художников, литераторов, поэтов и роль в нем А.Бретона. Деятельность А.Бретона в роли куратора коллекции Ж.Дусе. Предпосылки появления сюрреализма, полемика А.Бретона и Т.Тцары.

Тема 6. Сюрреализм в театре и кино.

1. Рождение сюрреализма, ранние художественные предпочтения лидера группы. Манифест сюрреализма.
2. Индивидуальные манеры основных мастеров раннего сюрреализма: А.Массон, М.Эрнст, И.Танги, Ж.Миро.
3. Искусство П.Пикассо середины 1920-х — начала 1930-х годов в контексте сюрреализма.
4. Мотивы сюрреализма в работах П.Клее.
5. Скульптура европейских и американских мастеров в контексте сюрреализма: фигуры Х.Арпа, Г.Мура, А.Джакометти, А.Колдера.
6. Сюрреализм на грани «магического реализма» и неоклассики: П.Дельво, Бальтюс.
7. Эстетика «сюрреалистического объекта»: М.Оппенгейм, скульптуры и инсталляции П.Пикассо, Х.Миро, С.Дали.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Авангард в искусстве»: дать студентам развернутое представление о проблемах, связанных с зарождением авангардного мышления, с возникновением антимиметических тенденций в культуре.

Задачи:

- охарактеризовать особенности авангардного мышления в культуре и искусстве XX века;
- познакомить студентов с основными представителями искусства авангарда в разных национальных культурах, разных жанров и концепций, а также с текстами программ художников-авангардистов в театре, кинематографе, изобразительном искусстве и музыке.
- составить представление о современном подходе к анализу и оценке явлений авангардного искусства в искусствоведении и в культурологии.

Дисциплина направлена на **формирование** следующих **компетенций**:

ПК-5. Способен работать в профессиональных коллективах, способностью обеспечивать работу данных коллективов соответствующими материалами при всех вышеперечисленных видах профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- теорию и историю театрально-декорационного искусства;
- технику сцены и приемы ее сценического оформления;
- технологию художественного оформления спектакля

Уметь:

- создать оригинальный сценографический замысел будущей постановки;
- реализовать свой художественный замысел в разработке эскизов декораций;
- сочетать приемы творческого монтажа художественного материала в целостном драматическом действе;

Владеть:

- новейшими технологиями постановочной деятельности (динамический свет, компьютерную графику и др.);
- техникой режиссерского анализа произведений драматургии, литературы, изобразительного искусства.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *зачета с оценкой*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц.