

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

Теории и практики визуального искусства в XX-XXI вв.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 51.04.01 Культурология

Направленность Русская культура, Россия и Европа: взаимодействие в сфере языка и культуры

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Теории и практики визуального искусства в XX-XXI вв.
Рабочая программа дисциплины

Составитель: В.А. Косякова, к. культурологии

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания МУНЦ «Высшая школа европейских культур»

№3 от 04.04.2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Пояснительная записка	4
1.1.	Цель и задачи дисциплины	4
1.2.	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3.	Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	5
2.	Структура дисциплины.....	5
3.	Содержание дисциплины.....	6
4.	Образовательные технологии	9
5.	Оценка планируемых результатов обучения.....	10
5.1	Система оценивания.....	10
5.2	Критерии выставления оценки по дисциплине.....	11
5.3	Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	12
6.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
6.1	Список источников и литературы	13
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 и инвалидов.....	14
9.	Методические материалы.....	15
9.1	Планы практических занятий.....	15
9.2	Методические рекомендации по подготовке письменных работ ...	Error! Bookmark not defined.
	Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	18

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: продемонстрировать комплекс идей и концепций, сформировавшихся в XX веке в рамках различных художественных течений модерна и постмодерна, а также показать широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального художественного материала.

Задачи:

представить основные художественно-теоретические концепции искусства, сформулированные в XX-XXI вв. в рамках различных художественных направлений от импрессионизма до современных, неклассических практик; изучить основные культурологические и философские методы анализа художественного искусства, сложившиеся в XX-XXI вв.

Дисциплина реализуется на русском и(или) английском языке.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенции (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию с применением системного подхода и современного социально-научного знания, используя достоверные данные и надежные источники информации	Знать: основные сложности и противоречия в процессах концептуализации знания в области визуальных художественных исследований; главные исследовательские подходы и методы анализа искусств XX-XXI вв.; своеобразие российских теорий и практик художественных искусств Уметь: анализировать визуальные тексты, ставить различные исследовательские проблемы и применять различную исследовательскую оптику в зависимости от специфики источников и поставленных проблем.
УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	УК-3.1 Вырабатывает стратегию командной работы для достижения поставленной цели, организует отбор участников команды	Знать: наиболее значимые подходы современных теорий и практик визуального искусства, теоретические импликации понятий «визуальность», «культура» и «модерн» в их взаимосвязи; ключевые проблемные точки и междисциплинарные области,

		связанные с современными практиками искусства. Владеть: навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы над художественными текстами; методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической работы.
ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования	ОПК-1.1 Определяет проблемное поле, цели, задачи, рамки исследовательской и проектной деятельности, возможные этапы, сценарии, технологии, деятельности, исходя из социокультурной ситуации, имеющихся ресурсов, возможных результатов деятельности и последствий реалий	Уметь: определять историческую и культурную специфику различных визуальных текстов; ставить различные исследовательские проблемы, связанные с визуальным искусством, и применять различную исследовательскую оптику в зависимости от специфики источников и поставленных проблем.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Методы социокультурных исследований, Теория и практика анализа художественных текстов, Современные подходы к изучению медиакультуры, История и методология изучения культуры,

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Исследования культуры в современном мире, Аудио-визуальные практики в XX-XXI вв., Современные техники анализа текстов культуры, Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы), проектно-организационная практика.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

The total time commitment of the discipline is 3 c.p., 108 academic hours.

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
2	Лекции	20
2	Практические занятия	40

Всего:	60
--------	-----------

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 30 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной 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 / The volume of discipline in the form of contact work of students with teaching staff and (or) persons involved in the implementation of the educational programme on other terms, during the training sessions:

Семестр/ Semester	Тип учебных занятий / Type of training session	Количество часов/ hours
3	Лекции / Lectures	12
3	Практические занятия / Practical exercises	24
Всего / Total:		36

Объем дисциплины форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 академических часов/ The volume of discipline in the form of independent work of students is 54 academic hours.

Структура дисциплины для заочной 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
2	Лекции	8
2	Практические занятия	16
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 75 академических часов.

3. Содержание дисциплины

Раздел I. Теории и практики художественной культуры модерна.

Тема 1.1 Рождение концепции современного искусства.

Введение в проблематику современных практик и теорий искусства. Эклектика и синкретизм в искусстве, генезис и деконструкция понятия «искусство», миметическое и постмиметическое искусство, введение в проблематику визуальных исследований и междисциплинарных подходов к анализу современных форм искусства. Проблема концепта современного и актуального искусства.

Тема 1.2. Импрессионизм и постимпрессионизм. Теория и практика художественного анархизма.

Революция зрения и феноменология восприятия цвета, света, пространства. Техника и технологии в искусстве XIX века. Революция плоскости Э. Мане и теория М. Фуко. Современность К. Моне и теория живописи XIX века.

Постимпрессионизм и анархизм. Влияние теорий и практик импрессионизма и постимпрессионизма на искусство XX века.

Тема 1.3. Теории и практики авангардных художественных течений. Философия, когнитивистика и кубизм.

Кубизм как теория пространства и теория познания. Немиметические формы художественного высказывания. Проблема художественной интерсексуальности.

Тема 1.4. Теории и практики авангардных художественных течений. Философская теория Ф.Ницше, Бергсона и практики футуризма.

Теория сверхчеловека и репрезентация национальной идентичности в рамках художественных теорий и практик футуризма. Основные манифесты футуризма и дискурс-анализ.

Тема 1.5. Теории и практики дадаизма, теория абсурда.

Кризис рационализма и новые формы художественных практик. Парадигма абсурда, отрицания и утверждения. Теория карнавала и художественные практики дадаизма. Дискурс-анализ манифестов дадаизма и теория абсурда.

Раздел II. Теории и практики художественной культуры постмодерна.

Тема 2.1. Формирование дискурса постмодерна.

Концепция художественного канона и

его деконструкция в художественных теориях и практиках XX века. Конец эпохи классической живописи: разрушение формы, метода, материала и новые практики художественного действия: перформанс, хэппенинг, концептуальное искусство и т.д

Тема 2.2. Дадаизм и сюрреализм. Теория психоанализа и деконструкция субъекта. Проблема субъекта и объекта художественного высказывания.

Тема 2.3. Постклассические художественные практики

Специфика, своеобразие различных современных художественных практик. Актуальное искусство как философский концепт.

Тема 2.4. Актуальные формы художественных теорий и практик

Раздел III. Основные методы анализа художественных практик

Тема 3.1. Иконологический и семиотический метод анализа

Иконология – символические (культурные) смыслы картины. Теория «символических форм» Эрнста Кассирера. Образы на картинах Возрождения и Нового времени, их культурные смыслы в работах Аби Варбурга, Э. Панофского, Э.Гомбриха. Стратегии интерпретации. Семиотическая теория У. Эко и Ю.М. Лотмана как аналитическая стратегия анализа художественных практик.

Тема 3.2 Феноменологический анализ художественных практик

Мерло-Понти М. – «Феноменология восприятия», «Сомнение Сезанна».

Философия телесности Ж-Л. Нанси, теория образа Е.В. Петровской.

Тема 3.3. Структуролиские методы и подходы к анализу художественных практик

Теории знака, знаковой системы, текста, интертекста в применении к визуальному материалу (живописи, рекламе, кинообразам). Анализ образов рекламы и фотографии у Ролана Барта. Коды прочтения, иконический код. Полисемия. Структурализм и психоанализ, Ж. Лакан: реальное, воображаемое, символическое в структуре современного искусства.

Тема 3.4. Постструктуралистские методы и подходы к анализу художественных практик.

Деконструкция образа и деконструкция художественного субъекта/объекта. Ж. Делез и Ж. Бодрийяр: теория симулякров.

Content of the discipline

I. Theories and practices of Art Nouveau art culture.

1.1 Birth of the concept of modern art.

Introduction to the problems of contemporary art practices and theories. Eclecticism and syncretism in art, genesis and deconstruction of the concept of "art", mimetic and post-mimetic art, introduction into the issues of visual research and interdisciplinary approaches to the analysis of contemporary art forms. The problem of the concept of contemporary and modern art.

1.2: Impressionism and postimpressionism. Theory and practice of artistic anarchism.

Revolution of vision and phenomenology of perception of colour, light, space. Technique and technologies in art of XIX century. The revolution of the plane by E. Manet and theory by M. Foucault. Modernity of C. Monet and theory of painting of XIX century.

Post-impressionism and anarchism. Influence of impressionism and postimpressionism theories and practices on 20th century art.

1.3 Theories and practices of avant-garde artistic movements. Philosophy, cognitivism and cubism. Cubism as theory of space and theory of cognition. Non-mimetic forms of artistic expression. The problem of artistic intersectionality.

1.4 Theories and practices of avant-garde art movements. Philosophical theory of Nietzsche, Bergson and practice of Futurism.

Theory of superman and representation of national identity in art theories and practices of futurism. The main manifestos of Futurism and discourse analysis.

1.5 Theories and practices of Dadaism, theory of absurdity.

The crisis of rationalism and new forms of artistic practices. Paradigm of absurdity, negation and affirmation. Carnival theory and artistic practices of Dadaism. Discourse-analysis of Dadaist manifestos and the theory of absurdity.

II. Theories and practices of postmodern art culture.

2.1. Formation of postmodern discourse.

The concept of artistic canon and its deconstruction.

The concept of artistic canon and its deconstruction in artistic theories and practices of the XX century. End of the classical painting epoch: destruction of form, method, material and new practices of artistic activity: performance, happening, conceptual art, etc.

2.2. Dadaism and surrealism. Psychoanalytic theory and deconstruction of the subject.

The problem of the subject and object of artistic expression.

2.3. Post-classical artistic practices.

Specificity, uniqueness of various modern art practices. Actual art as a philosophical concept

2.4. Actual forms of artistic theories and practices.

III. Basic methods of analysis of artistic practices

3.1. Iconological and semiotic method of analysis

Iconology - symbolical (cultural) meanings of a picture. Ernst Cassirer's theory of "symbolic forms". Images in Renaissance and New Age paintings, their cultural meanings in the works of Abi Warburg,

E. Panofsky, E. Gombrich. Strategies of interpretation. Semiotic theory by U. Eco and J.M. Lotman as analytical strategy of artistic practice analysis.

3.2 Phenomenological analysis of artistic practices.

Merleau-Ponty M. - "Phenomenology of Perception", "Cézanne's Doubt".

J.L. Nancy's Philosophy of the Body. Nancy, E.V. Petrovskaya's theory of the image.

.3. Structuralist methods and approaches to analysis of artistic practices

Theories of sign, sign system, text, intertexts as applied to visual material (painting, advertising, cinematographic images). Analysis of images of advertising and photography by Roland Barthes. Codes of reading, iconic code. Polysemy. Structuralism and psychoanalysis, J.Lacan: the real, the imaginary, the symbolic in the structure of modern art.

3.4. Poststructuralist methods and approaches to analysis of artistic practices.

Deconstruction of the image and deconstruction of the artistic subject/object. J. Deleuze and J. Baudrillard: theory of simulacra.

4. Образовательные технологии

<i>№ п/п</i>	<i>Наименование раздела</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Информационные и образовательные технологии</i>
1	Раздел I. Теории и практики художественной культуры модерна.	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением медиапроектора Проблемная дискуссия, доклады Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
2	Раздел II. Теории и практики художественной культуры постмодерна	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением медиапроектора Проблемная дискуссия, доклады Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
3	Раздел III. Основные методы анализа художественных практик	Лекция Практическое занятие Самостоятельная работа	Проблемная лекция с применением медиапроектора Проблемная дискуссия, доклады Подготовка к занятию с использованием рекомендованной литературы
4.	Промежуточная аттестация	Аттестация в форме коллоквиума Самостоятельная работа	Выступление с докладом на коллоквиуме Подготовка к аттестации

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: - доклад по теме одного из занятий - участие в дискуссии	25 баллов 5 баллов	25 баллов 35 баллов
Промежуточная аттестация, экзамен Выступление с докладом на коллоквиуме		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Текущий контроль

При подготовке доклада на семинаре учитывается:

- соответствие темы доклада выбранной темы и релевантность привлекаемых источников и литературы (0-10 баллов),
- структурированность и наглядность изложения материала (0-10 баллов),
- полнота раскрытия темы (0-5 баллов),

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балл);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-1 балл);
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-2 балла).

Промежуточная аттестация

При проведении промежуточной аттестации студент должен подготовить выступление на коллоквиуме с анализом одного или нескольких медиаисточников.

При оценивании выступления на коллоквиуме учитывается:

- соответствие темы доклада выбранной темы и релевантность привлекаемых источников и литературы (0-10 баллов);
- использование при анализе источников теоретических подходов, изученных в рамках курса (0-10 баллов);
- структурированность и наглядность изложения материала (0-10 баллов),
- полнота раскрытия выбранной темы (0-10 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/ A,B	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/ C	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	удовлетворительно/ 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 аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	неудовлетворительно/ не зачтено	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются 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

По текущей аттестации темы дискуссий и докладов предлагаются студентам на практических занятиях, см.п.9.1. (проверяемые компетенции УК-1.1; УК-3.1; ОПК-1.1)

Примерные темы для коллоквиума, (проверяемые компетенции УК-1.1; УК-3.1; ОПК-1.1)

1. Манифестация импрессионизма и теория живописи М. Фуко, УК-1.1
2. Постимпрессионизм и живопись П. Сезанна сквозь призму феноменологии, УК-1.1
3. Теория кубизма и теория познания, УК-1.1
4. Манифестация футуризма в свете фашизма, марксизма и неомарксизма, УК-1.1.
5. Дадаизм и парадигма постмодерна, УК-1.1
6. Неклассические художественные практики XX века, ОПК-1
7. Проблема субъекта и концепта «искусства» в рамках концептуальных видов искусства, УК-1.1
8. Деконструкция рационального и субъекта в художественных практиках XX-XXI вв., УК-1.1
9. Теория иконографии и иконологии на примере анализа визуальных искусств, ОПК-1.3
10. Семиотический и структурный метод анализа визуальных искусств, ОПК-1.1
11. Теория симулякров Ж. Делеза и Ж. Бодрийера и анализ искусства поп-арта, УК-3.1
12. Теория образа Е.В. Петровской и анализ фотографии, ОПК-1.1
13. Теория франкфуртской школы, теория В. Бенямина и анализ современных визуальных текстов культуры, ОПК-1.1
14. Теория деконструкции и актуальные художественные практики, УК-3.1

Магистрант может выбрать тему выступления, письменной работы, по согласованию с преподавателем, не входящую в данный список.

Sample topics for colloquium

1. Manifestation of Impressionism and M. Foucault's theory of painting. Foucault,
2. Post-Impressionism and painting by P. Cezanne through the prism of phenomenology, cubist theory and theory of cognition,
4. Manifestation of Futurism in the light of Fascism, Marxism and Neo-Marxism,
5. Dadaism and the postmodern paradigm,
6. Non-classical artistic practices of the 20th century,
7. The problem of the subject and the concept of "art" within conceptual art forms,
8. Deconstruction of rational and subject in artistic practices of XX-XXI centuries,
9. Theory of iconography and iconology as an example of visual arts analysis
10. Semiotic and structural method of visual arts analysis,
11. The Theory of Simulacres by J. Deleuze and J. Baudrillard and Analysis of Pop Art,

12. E. V. Petrovskaya's theory of the image and analysis of photography,
13. Frankfurter School theory, W. Benjamin's theory and analysis of contemporary visual texts of culture,
14. Deconstruction Theory and Contemporary Artistic Practices.

A Master's student may choose the topic of a speech, written work, in agreement with the teacher, not included in this list.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Основная учебная литература по курсу:

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007.
2. Рыков А.В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. СПб., Алетейя, 2007.
3. Барт Р. Camera lucida. М., 1997.

Дополнительная литература по курсу:

1. Барт Р. S/Z. М., 2001.
2. Барт Р. Мифологии. М., 2000.
3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996. 239 с.
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 389 с.
5. Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. 184 с. 521-558.

Литература, предоставляемая преподавателем:

1. Surrealismus» Brodskaja.N.V ,New York, Parkstone Press International, 2009 (255 стр.,195 илл.,11 авт. Листов текста) (нем., англ., фр. Яз)
2. Adorno Theodor W. The Culture Industry: Selected essays on mass culture. London - New York: Routledge, 2005.
3. Art in Theory 1900 - 1990: An Anthology of Changing Ideas / Ed. C. Harrison and P. Wood. Oxford; Cambridge, 1996.
4. City Cultures Reader / Ed. Miles, Hall and Borden. Routledge, 2000.
5. Goldberg R. Performance Art: From Futurism to the Present. London; New York: Thames & Hudson, 2001 (1-е изд. 1979)
6. Klein G., Sting W. Performance: Positionen zur zeitgenössischen szenischen Kunst. Bielefeld: Transcript, 2005
7. Mitchel W.J.T. Iconology: Image, Text, Ideology. Chicago and London, 1986.
8. Modernism, criticism, realism. Alternativ contexts for art. London, 1984.
9. Modernity and the Hegemony of Vision /Ed. by D.M. Levin. Berkeley, 1993.
10. O'Tool. The language of displayed art. London, 1994.
11. Petrov V. O. Performance Art: Genesis and Evolution // SENTENTIA. European Journal of Humanities and Social Sciences. — 2015. — № 2. — С. 200—211.
12. Stafford Barbara. Body criticism: Imaging the unseen in 18 century art and medicine. Cambridge, 1992.
13. Sylvia Martin «Futurismus», Köln 2005.
14. Visual culture. Images and interpretatios. Wesleyan University Press, 1994.
15. Visual Theory. Painting and Interpretation /N. Bryson. Cambridge, 1991.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Информационный комплекс РГГУ «Научная библиотека» [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2011-2019]. – Режим доступа: <http://liber.rsuh.ru/>
2. Электронно-библиотечная система znanium.com [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система. – Электрон. дан. – [2012-2019]. – Режим доступа: <https://znanium.com/>
3. Сайт журнала «Логос» <http://www.ruthenia.ru/logos/number/>
4. Проект «Классика» Г. Ревзина
http://www.projectclassica.ru/culture/03_2002/2002_03_03.htm
5. Сайт журнала «Художественный журнал». <http://xz.gif.ru/numbers/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для работы необходима аудитория, оборудованная компьютером с доступом к интернету, проектором и проекционным экраном, доской, маркеры и губка. Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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 практических занятий

Тема 1. Теории и практики художественной культуры модерна.

1. Сравнительный анализ концепций «модерн» и «постмодерн» в рамках современного искусства и теории.
2. Актуальные проблемы современных практик и теорий искусства.
3. Проблема концепта современного и актуального искусства.

Литература:

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. С.10-34.
2. Рыков А.В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960–1990-х гг. СПб., Алетейя, 2007. С. 14-34.

Дополнительная литература:

1. Барт Р. S/Z. М., 2001. С. 23-56.
2. Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. 184 с. 521-558.

Тема 2. Рождение концепции современного искусства.

1. Импрессионизм и постимпрессионизм как теория и практика художественного анархизма.
2. Революция зрения и феноменология восприятия цвета, света, пространства.
3. Революция плоскости Э. Мане и теория М. Фуко.

Основная учебная литература:

1. Барт Р. Camera lucida. М., 1997. С.35-46.

Дополнительная литература по курсу:

1. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

Тема 3. Теории и практики авангардных художественных течений.

1. Кубизм как образ когнитивной теории.
2. Кубизм как теория пространства и теория познания.
3. Немиметические формы художественного высказывания.

Литература:

1. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
2. Маклюэн М. Понимание медиа. М.: Кучково поле, 2011.

Тема 4. Пост-авангард: теория и практика

1. Философская теория Ф.Ницше, Бергсона и практики футуризма.
2. Теория сверхчеловека и репрезентация национальной идентичности в рамках художественных теорий и практик футуризма.

Литература:

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. С.36-57.

Дополнительная литература по курсу:

1. Барт Р. Мифологии. М., 2000. С. 56-76.

Тема 5. Теории и практики дадаизма, теория абсурда.

1. Дадаизм и сюрреализм.
2. Теория психоанализа и деконструкция субъекта.
3. Проблема субъекта и объекта художественного высказывания.

Литература:

1. Барт Р. Camera lucida. М., 1997. С. 65-87.

Дополнительная литература:

1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 389 с.
2. Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. 184 с. 521-558.

Тема 6. Теории и практики художественной культуры постмодерна.

1. Постклассические художественные практики
2. Актуальное искусство как философский концепт.
3. Квир, гендер, идентичность как форма художественного высказывания.

Литература:

1. Андреева Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. С.54-76.

Дополнительная литература по курсу:

1. Беньямин В. Производство искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.

2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М., 2000. 389 с.
3. Дебор Г. Общество спектакля. М., 2000. 184 с. 521-558.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете культурологии, в международном учебно-научном центре «Высшая школа европейских культур».

Цель дисциплины: продемонстрировать комплекс идей и концепций, сформировавшихся в XX веке в рамках различных художественных течений модерна и постмодерна, а также показать широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального художественного материала.

Задачи:

представить основные художественно-теоретические концепции искусства, сформулированные в XX-XXI вв. в рамках различных художественных направлений от импрессионизма до современных, неклассических практик; изучить основные культурологические и философские методы анализа художественного искусства, сложившиеся в XX-XXI вв.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные концепты, связанные с теорией и практиками художественных исследований;
- ключевые понятия в этой сфере;
- историю и особенности художественных периодов XX-XXI вв.;
- основные сложности и противоречия в процессах концептуализации знания в области визуальных художественных исследований;
- главные исследовательские подходы и методы анализа искусств XX-XXI вв.;
- своеобразие российских теорий и практик художественных искусств.

Уметь:

- анализировать различные виды современных художественных практик,
- критически оценивать собственные стратегии анализа и представления результатов исследований различного типа,
- применять при необходимости накопленный опыт для решения нестандартных исследовательских и проектных задач,
- применять современные методики анализа в учебном процессе.

Владеть:

- техниками анализа художественных текстов различного происхождения,
- навыками структурирования и обобщения данных, полученных в результате аналитической работы над художественными текстами,
- методиками персонального и коллективного представления результатов аналитической работы.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

ANNOTATION

The purpose of the discipline “Theories and practices of visual art in the XX-XXI centuries”: to demonstrate the complex of ideas and concepts formed in the XX century within the framework of various artistic currents of modernity and postmodernity, as well as to show the breadth and variability of research, methodological tools formulated in modern humanitarian knowledge and used to analyze the various nature of modern and contemporary art material.

Objectives:

to present the main artistic-theoretical concepts of art formulated in the XX-XXI centuries within the framework of various artistic trends from impressionism to modern, non-classical practices; to study the main cultural and philosophical methods of analysis of artistic art developed in the XX-XXI centuries.

The discipline provides for intermediate attestation in the form of an exam.

The total time of the discipline is 3 c.p.

