

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

**ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

Направление подготовки 50.03.03 История искусств

Направленность (профиль) история мирового
искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

Москва 2023

Теории современного искусства.
Рабочая программа дисциплины
Составитель: профессор кафедры кино и современного искусства
А.В. Марков

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 8 от 21.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об основных теориях современного искусства.

Задачи дисциплины:

1. дать базовую теоретическую подготовку в области современного искусства
2. развить навыки критического осмысления процессов, происходящих в сфере современного искусства;
3. сформировать необходимую теоретическую базу для исследовательской работы в области современного искусства.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК- 2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	ПК-2.1 анализирует результаты самостоятельного научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: основные позиции классической и постклассической эстетической теории. Уметь: определять и проследить взаимосвязь произведения искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох. Владеть: методами основных теорий современного искусства.
	ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: историю формирования художественных течений. Уметь: осуществлять концептуальный анализ формы и контекста художественных и выставочных практик. Владеть: навыками критического анализа теорий современного искусства.
ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства	Знать: методы основных теорий современного искусства. Уметь: критически оценивать и сопоставлять теорию и методологию основных теорий современного искусства. Владеть: навыками критического анализа методологии основных теорий современного искусства.

<p>историографических школ</p>	<p>ПК-4.2 Критически анализирует концепции различных историографических школ</p>	<p>Знать: критические контексты современного искусства и современной художественной теории. Уметь: разбираться в художественных институциях современности и понимать логику их функционирования Владеть: навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики в письменной форме и в форме доклада.</p>
--------------------------------	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теории современного искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Философия, История эстетических учений, Теория искусства, Всеобщая история искусства (модуль), Методология истории искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

3	Антидиалектическое теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.	8	5	4				11	Дискуссия, аналитические задания
4	Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.	8	5	4				11	Дискуссия, Аналитические задания
5	Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера	8	5	5				11	Дискуссия, аналитические задания Презентация (доклад)
6	Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано	8	5	5				11	Дискуссия, аналитические задания
	Зачет	8							Устный ответ на вопросы
	итого:		20	22				66	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)	
			Контактная				Практическое занятия				Лабораторные занятия
			Лек ции	Сем ина р							
1	Введение	8	2	2				10	Дискуссия, аналитические задания		
2	Развитие спинозистских и новоматериалисти ческих концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо"	8	2	2				10	Дискуссия, аналитические задания		

3	Антидиалектическое теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.	8	2	2				8	Дискуссия, аналитические задания
4	Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.	8	2	2				8	Дискуссия, Аналитические задания
5	Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера	8	2	2				8	Дискуссия, аналитические задания Презентация (доклад)
6	Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано	8	2	2				8	Дискуссия, аналитические задания
	Зачет	8							Устный ответ на вопросы
	итого:		12	12				64	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>	
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я		С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие занят ия	Лабор аторн ые занят ия			
1	Введение	4	1					16	Дискуссия, аналитические задания
2	Развитие спинозистских и новоматериалисти ческих концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо"	4	1					16	Дискуссия, аналитические задания

3	Антидиалектическое теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.	4	1	1				16	Дискуссия, аналитические задания
4	Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.	4	1	1				16	Дискуссия, Аналитические задания
5	Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера	4	2	1				16	Дискуссия, аналитические задания Презентация (доклад)
6	Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано	4	2	1				16	Дискуссия, аналитические задания
	Зачет	4							Устный ответ на вопросы
	итоги:		8	4				96	

3. Содержание дисциплины

Раздел I. Введение. Теоретическая карта основных вопросов критической теории и ее критики после 68-ого года. "Эстетическая теория" Т.Адорно и тексты 70-ых годов в контексте политических процессов сложения неолиберализма: роль искусства в текстах Ж.Делеза, Ж-Ф Лиотара и Ж.Бодрийяра. Искусство в системе деконструкции Ж.Деррида

Искусство и его роль с точки зрения политических процессов после 68-ого года в проектах шизоанализа (Делез), аналитики возвышенного (Лиотар) и символического обмена Ж.Бодрийяра. Критический анализ изоморфизма мысли об искусстве и политики зарождающегося неолиберализма. Общее положение современного искусства в отношении теоретической мысли. Современность и спектрология у Ж.Деррида и его влияние на контекст 90-ых годов.

Раздел II. Развитие спинозистских и новоматериалистических концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо".

Попытка переосмысления роли искусства в политической жизни. Понятие "множества" М.Хардта и А.Негри в работе "Art and Multitude". Искусство и труд в текстах М. Лаццарато о Дюшане и концепция нематериального производства. Virtuозность и исход в концепции Паоло Вирно. "Искусство и революция" Г. Раунига. Попытка спинозистского прочтения Маркса. Н.Буррио и прекарность. Переход от идеи критики к идеям пост-критики и "критикальности" в искусстве с точки зрения Ирит Рогофф.

Раздел III. Антидиалектические теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.

Место искусства в агонистической модели демократии Ш.Муфф. Посткритическая позиция Бруно Латура в контексте искусства. Фуко и квир-теория в современном искусстве. Перформативный поворот.

Раздел IV. Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.

Политичность искусства и политика в эстетическом режиме Ж.Рансьера. Трактовка художественных практик 90-ых годов с точки зрения "эстетического режима" в проекта Ж.Рансьера. Прочтение Ж.Рансьера в работах К.Бишоп. Определение современности современного искусства в "Авангардной Музеологии" и "Artificial Hells".

Раздел V. Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера

Модели диалектики в теориях искусства. Значение "Эстетической Теории" и "Негативной диалектики" Т. Адорно для последующей постановки вопроса о негативности в отношении искусства. Диалектика в теории авангарда П.Бюргера. Гегель без снятия и актуализация "Лекций по эстетике" Гегеля. Модель концептуального состояния искусства как искусства "после философии".

Раздел VI. Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано

Постконцептуальная теория современного искусства Питера Осборна и диалектическое понимание современности. Марксизм и проблема культуры в текстах Фр.Джеймисона. "Тезисы о современном искусстве" и положение современного искусства в проекте инэстетики А.Бадью. Роль современного художника и диалектика художественного производства в текстах Б.Нойса. Искусство как реальная абстракция в теориях А.Тоскано и вопрос об эстетике акселерационизма (Н.Шрничек, С.Шавиро, С.Малик). Оформление и критика правого делезианства и правого акселерационизма средствами обновленной материалистической диалектики.

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.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	30 баллов
- доклад-презентация	10 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		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	A
83 – 94		B
68 – 82	хорошо	зачтено
56 – 67	удовлетворительно	

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 (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 (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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (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> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Аналитический анализ художественного материала.

Задание: на основе полученных знаний по теории дать критическую оценку конкретному художественному явлению современной культуры.

Дискуссия по каждой лекционной теме и литературе, прилагающейся к лекции, с привлечением художественных примеров.

Доклад-презентация по темам лекционного курса в его соотнесении с конкретными художественным и или кураторскими практиками.

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Общий контекст теории современного искусства после 68-ого года. Связь теории современного искусства с концепцией идеологии.
2. Взгляд на искусство в проекте шизоанализа Ж.Делеза. Концепт и перцепт. Положение концептуального искусства в текстах Ж.Делеза
3. Роль искусства и эстетики в работах Ж-Ф. Лиотара. Постмодернизм и переосмысление категории возвышенного.
4. Деконструкция Ж.Деррида и "Истина в живописи"
5. Симуляция, политэкономия знака у Ж.Бодрийяра и его взгляд на современное искусство. "Заговор искусства"
6. Искусство и "множество" в работах постопераистов. Негри и Хардт об искусстве
7. Искусство и труд в теории Паоло Вирно и Маурицио Лаццарато.
8. Приложение делезианской эстетики к критическому анализу искусства в капитализме
9. Понятие критикальности Ирит Рогофф в связи с теорией Ж.Делеза.
10. Квир-теория и перформативность в 90-ые годы. Значение М.Фуко
11. Иконоклазм и иконофилия. Искусство с точки зрения акторно-сетевой теории Б.Латура
12. Спектрология и глобальный капитализм у Х.Фостера
13. Теория современного искусства и эстетический режим Ж.Рансьера
14. Агонистическая модель демократии Ш.Муфф и политика искусства
15. Клер Бишоп и проблема этики Ж.Рансьера.
16. Критическая хронология К.Бишоп в работе "Радикальная Музеология"
17. Диалектика современности и истории в эстетической теории Т.Адорно
18. Роль современного искусства в негативной диалектике Т.Адорно
19. Современное искусство и постконцептуальное состояние по П.Осборну
20. Тезисы о современном искусстве А.Бадью и взгляд на современное искусство в инэстетике
21. Роль негативного в диалектических теориях. Б. Нойс
22. Эстетика акселерационизма и спекулятивного реализма. С.Малик и С.Шавиро

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Бакштейн И. Внутри картины <https://znanium.com/catalog/document?id=92549>
Визуальные искусства в современном художественном информационном пространстве <https://znanium.com/catalog/document?id=356258>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам. Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное

4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

2. 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.

3. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Новые стратегии искусства и новые тенденции: искусство и банальность. Высокое и низкое. "Расширение" поля искусства.

Вопросы для обсуждения:

Проанализировать произведение искусства поп-арта, исходя из концепции "теоретического поворота" Артура Данто.

Подготовить сообщение по теме:

Стирание границ между "высоким" и низким" искусством в XX веке (на примере одного, выбранного автора)

Тема 2. Теории современного искусства в свете развития "науки" об искусстве: трансдисциплинарный подход.

Необходимость концептуального осмысления искусства в свете анализа современного искусства и многообразия практик современного искусства.

Социологические концепции искусства: Пьер Бурдьё. Психология искусства: Эрнст Гомбрих. Психоанализ и искусство: Зигмунд Фрейд. Дискурсивные подходы к анализу искусства: Жак Лакан.

Вопросы для обсуждения:

Почему современные "науки об искусстве" основаны на междисциплинарном знании?

Подготовить сообщение на одну из тем:

1. Сон в искусстве: концепции психоанализа и искусство
2. Знак и образ: психология искусства и концепция знака в работах Э.Гомбриха

Тема 3. Смерть автора: письмо, текст, художественный жест вместо художника

«Язык» в теориях искусства XX века. Концепция языка как «инструмента» в философии Л. Витгенштейна.

Поиски «объективного» в творчестве и теориях художников исторического авангарда (теории «прибавочного элемента» К. Малевича, органических форм М. Матюшина, «точные исследования в области искусства» П. Клее и «инварианты» П. Мондриана) – предпосылки деконструкции субъективного в концепции автора.

Роль М. Дюшана: реди-мейд как ревизия традиционного понятия автора. Демистификация автора в концепции Р. Барта (1968). Роль структурализма и «Лингвистического поворота» в нейтрализации фигуры автора.

Современные художественные практики «нулевого уровня письма» и «случайного» (Герхард Рихтер). Отказ от индивидуального жеста, от подписи, анонимность в практиках современных художников (Ф. Томас).

Активация зрительской позиции.

Вопросы для обсуждения:

1. Как понимаются "письмо" и "текст" в концепции Барта?
2. Как можно анализировать искусство, не обращаясь в анализе к фигуре автора? (Случай Витгенштейна)

Тема 4. Кризис субъективности в теории модернистской живописи К. Гринберга

Попытка сохранения искусства от растворения в китче, массовой культуре. Медиум живописи как инструмент очищения языка искусства. Определение живописи через формулировку свойств материала.

Дефиниция живописи модернизма в контексте теории очищения языка искусства. Общая теория модернизма.

Вопросы для обсуждения:

Как вы объясните кризис субъективности в искусстве 1960-х годов?

Тема 5. От концепции произведения искусства к концепции эстетического события

Проблематика эстетического дискурса. Аутентичная дискурсивность художника и эстетическое восприятие художественных произведений. Понятие эстетического события в свете создания функциональных теорий искусства и изменений в практиках искусства во второй половине XX века.

Социологические аспекты анализа по теории «фрейм-анализа» Ирвина Гофмана. Теории Ж.-М.Шаффера и Ж.Женетта. Интенциональная составляющая.

Представление себя другим в повседневной жизни. — М.: КАНОН-ПРЕСС, 2000.

Вопросы для обсуждения:

Проанализировать произведение искусства, руководствуясь теорией.

Тема 6. Аналитическая философия и функциональные концепции искусства

Практики современного искусства. Искусство как процесс. Выставка «Когда отношения становятся формой».

Функция «автор» и функция «событие» в концепции М.Фуко.

Акция Маурицио Наннуци «Смысл искусства».

Дискурс легитимации искусства. Необходимость ввести событийную категорию возникает в ситуации необходимости создания новых форм эстетического дискурса как реакция на кризис дискурса легитимизирующего искусство. В течение 60-х годов анти-интеллектуальный, эмоциональный процесс художественного творчества пошел по пути ультра-концептуального искусства. Мастерская становится местом изучения. Объект выходит из употребления.

Две дороги: искусство как идея и искусство как действие. В первом случае материя отрицается, чувство заменено концептом, во втором случае, материя трансформируется в энергию время-движение.

Вопросы для обсуждения:

Подготовить самостоятельно анализ произведения, используя понятие эстетического события.

Тема 7. Эстетические критерии в системе культуры: два подхода

Традиция понимания искусства как «откровение» (Гегель, Ницше, Лукаш, Хайдеггер, Франкфуртская школа). Традиция дескриптивного анализа «означивания»: «языки искусства» Н. Гудмена, англо-американские теории.

«Спекулятивные теории искусства» по Ж.-М. Шафферу («Искусство современности»).

«Критика способности суждения» Канта в свете современного ее переосмысления в западной философии.

Теории «эстетического отношения» Ж.-М.Шаффера и Ж.Женетта. Объект «эстетической способности суждения» у Канта: эстетическое отношение. Функциональный характер эстетики Канта, в отличие от теорий, акцентирующих характеристики объекта (в качестве объекта – результата формирования).

Вопросы эстетических критериев и эстетического опыта: Тьерри де Дюв «Кант после Дюшана».

Задание:

Провести дескриптивный анализ произведения.

Подготовьте сообщение по одному из текстов:

1. М.Хайдеггер "Исток художественного творения"
2. Ф. Ницше "Рождение трагедии из духа музыки"

Тема 8. Институциональные теории искусства

Артур Данто «Мир искусства». Концепция де-дефиниции искусства в условиях конвенциональных концептуальных рамок для его понимания.

Джордж Дики: классификация искусства в его теории «институционального анализа».

Понятие «установленных практик» и «признания» произведения искусства.

Институциональные теории искусства и переосмысление художниками «нео-авангарда» характера художественных объединений.

«Флюксус». Бойс: «Я исследую характер поля».

Понятие «социальной скульптуры» у Бойса.

Вопросы для обсуждения:

Рассмотрите институциональную теорию искусства в контексте современного кураторского проекта.

Тема 9. Семиотические концепции эстетического отношения

Семиотика «языков искусства» Нельсона Гудмена.

Механизм символизации: концепция метафоры и функциональный характер анализа Н. Гудмена.

Теория Гудмена в свете аналитической философии: лингвистическая философия Витгенштейна и его понимание «аспекта».

«Симптомы эстетического» в концепции Н.Гудмена и основы его теории «нотации».

Теории эстетического отношения Ж.-М.Шеффера и Ж.Женетта.

Уровни семиотического анализа эстетического и художественного отношений и «способов существования» произведений по Ж.Женетту («Творение искусства», 1994, 1997).

Тема 10. Теории рецепции. Психология искусства.

В контексте, в котором автор вводит в круг «мира искусства», а зритель – наделяет нейтральный объект значением, выявляется, что функциональная составляющая, на которую пришелся основной акцент, не является раз и навсегда данной. Необходимо определить контекст, в котором мы рассматриваем «событие».

В теории рецепции внимание смещено от художника к наблюдателю.

Психология искусства в этом аспекте интересуется произведениями с точки зрения дополнения зрителем художественного произведения. Идея: наблюдатель «активирует» произведение.

Эрнст Гомбрих: «участие зрителя». Понятие «рецепции» занимало психоаналитиков, историков искусства, теоретиков литературы, развитие теории рецепции стало объектом междисциплинарной работы.

Теория рецепции 2: теория реакции читателя и эстетика рецепции.

По теории реакции читателя, смысл приходит при чтении – он не дан изначально.

Роман Ингарден: читатель интерпретирует схемы, содержащиеся в тексте.

В «The Act of Reading» немецкий литературный критик Вольфганг Изер идет дальше, в тексте уже заключена модель читателя, соответствующего или нет данной схеме.

Г.Р. Жосс («Эстетика приятия», 1978) – люди одной культуры разделяют знание культурных кодов. «Горизонт ожиданий».

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Теории современного искусства» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об основных теориях современного искусства.

Задачи дисциплины:

1. дать базовую теоретическую подготовку в области современного искусства
2. развить навыки критического осмысления процессов, происходящих в сфере современного искусства;
3. сформировать необходимую теоретическую базу для исследовательской работы в области современного искусства.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные позиции классической и постклассической эстетической теории;
- историю формирования художественных течений;
- критические контексты современного искусства и современной художественной теории;
- методы основных теорий современного искусства.

уметь:

- определять и проследивать взаимосвязь произведения искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох;
- осуществлять концептуальный анализ формы и контекста художественных и выставочных практик;

- разбираться в художественных институциях современности и понимать логику их функционирования;
- критически оценивать и сопоставлять методологию основных теорий современного искусства.

владеть:

- навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики как в письменной форме, так и в форме доклада;
- методами основных теорий современного искусства;
- навыками критического анализа теорий современного искусства
- навыками критического анализа методологии основных теорий современного искусства.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме коллективно обсуждаемых сообщений на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

