

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ИСКУССТВЕ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО АВАНГАРДА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»
Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв: контексты и
интерпретации»
Уровень высшего образования: магистратура
Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда
Рабочая программа дисциплины
Составитель:
к.н., доцент кафедры теории и истории искусства Е.А. Лазарева

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры теории и истории искусства
№ 8 от 27.03.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

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

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

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 (*модулю*)

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 (*модуля*)

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

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

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – расширить понятие о проблематике авангардного творчества в живописи, скульптуре, архитектуре, фотографии, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, кинематографе и др. видах искусства кон. XIX – нач. XX века на примере ведущих авангардных движений, составить представление об основных концепциях художественного авангарда, научиться анализировать художественный язык и творческий метод авангарда.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с историей возникновения и развития авангардных движений в западноевропейском искусстве;
- изучить основные теоретические и искусствоведческие подходы к понятию авангарда, его место в искусстве модернизма;
- проанализировать особенности авангардного художественного мышления и творческие принципы авангарда, составить представление об их эволюции;
- рассмотреть основные эстетические приемы и стратегии авангарда;
- ознакомиться с источниками по теме, в т.ч. с программными текстами художников-авангардистов;
- изучить место авангарда в системе западноевропейской культуры кон. XIX – нач. XX века.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	<i>Знать:</i> - фактические сведения по истории искусства западноевропейского авангарда; <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства западноевропейского авангарда; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания	<i>Знать:</i> - основные стилистические и иконографические особенности художественных школ в искусстве западноевропейского авангарда; <i>Уметь:</i> - проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства; <i>Владеть:</i>

	фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
ПК-3 способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	<i>Знать:</i> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу; <i>Уметь:</i> - обобщать, анализировать и воспринимать информацию; <i>Владеть:</i> - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
	ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	<i>Знать:</i> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу; <i>Уметь:</i> - читать и использовать научную литературу на иностранных языках; <i>Владеть:</i> - необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» относится к части формируемая участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.», «Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XVIII – нач. XX вв.». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Проблема городского ансамбля в западноевропейской архитектуре XV-XIX веков», «Искусство северной Европы XIX-XX вв. проблемы изучения».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 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:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	16
4	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 112 академических часа(ов).

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
1	Лекции	8
1	Семинары/лабораторные работы	8
Всего:		16

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 128 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании.

В данном разделе рассматриваются теоретические и методологические аспекты, связанные с понятием «авангарда»:

- Появление и распространение в теории и искусствознания понятия «авангард»
- Случаи самоименования, т.е. прецеденты употребления этого понятия самими представителями авангарда
- Различные концепции авангарда в теории и искусствознании, их развитие на протяжении XX века и терминологические границы понятия в современном искусствознании (Подготовка к детальному разбору темы на практическом занятии).

Раздел 2. Рождение авангарда. Ранний авангард. Философские и духовные источники. Синтез искусств. Утопия.

В данном разделе рассматривается история авангардных движений с сер. XIX в. до 1914 г., период т.н. «раннего авангарда», связанного с идеей «синтеза искусств», с одной стороны, и утопией духовной эволюции – с другой:

- Уильям Моррис и «викторианский авангард». Движение «Искусство и ремесла». Идея «синтеза искусств». Искусство и социализм.
- Артюре Рембо и поиск нового языка. Манифест символизма. Искусство и политические «авангарды» конца XIX века. Авангард и декаданс
- Освобождение художественных средств (на примере живописи, скульптуры, архитектуры и др. видов искусства) в раннем модернизме. Фовизм, экспрессионизм, кубизм – модернизм или авангард?
- Философские, научные и политические источники авангардных идей. Рождение утопии. Формирование авангардного художественного языка. Основные принципы эстетики авангарда.
- Манифесты, издания и публичные выступления футуристов, кубофутуристов и дадаистов.

Раздел 3. Расцвет авангарда. Границы искусства. Авангард и политика. Утопия и реальность. Производство и дизайн. Культурная политика и тоталитарная культура.

В данном разделе рассматривается история авангардных движений с 1914 года до эпохи завершения исторического авангарда:

- Жизнестроительные утопии авангарда. Опыты «выхода» авангардной художественной практики за границы искусства (на производство, в политику, в масс-медиа, дизайн и т.д.). Теория «производственного искусства» и программные тексты конструктивистов и функционалистов. Формальная школа. Авангард как метод.
- Педагогические и исследовательские проекты авангарда.
- Пропаганда и протест. Политическая ангажированность авангарда. Авангард в реакционных контекстах тоталитарных режимов. Завершение авангардного проекта.

Раздел 4. Авангардный импульс в искусстве XX века. Неоавангард. Перспективы.

В данном разделе рассматривается влияние авангарда на искусство и культуру последующего периода:

- Опыт художественного авангарда для дизайна, рекламы, общественных движений, политики и др. сфер общественной жизни.
- Второй авангард. Неоавангард. Попытки возрождения утопии. Дальнейшее развитие авангардного художественного языка. Искусство новых медиа. Импульс авангарда до наших дней. Возможно ли продолжение авангарда?

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 - доклад-презентация	5 баллов	20 баллов
	40 баллов	40 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 (EuropeanCreditTransferSystem; 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:

Текущий контроль

При оценивании *участия в дискуссии на семинаре* учитываются:

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

Критерии оценки эссе:

Оценка	Содержание
Отлично (31-40 баллов)	Доклад сделан с использованием нескольких источников. Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Автор пояснил значение терминов, осуществил их концептуальный "перевод". Выказано критическое отношение к источникам. Изложено хорошим русским языком, без ошибок.
Хорошо (16-30 баллов)	Доклад сделан с использованием двух-трех источников. Примеры взяты из самих источников или тривиальны. Термины употребляются без пояснений, есть методологический эклектизм (размытое значение термина или употребление в одном значении двух разных терминов из разных традиций без пояснений. Есть только отдельные критические наблюдения об источниках. В изложении есть стилистические ошибки и композиционные изъяны.
Удовлетворительно (6-15 баллов)	Доклад сделан с использованием одного-двух источников. Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, некритически заимствуются термины, обороты и подходы источника. Критические замечания по источнику отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. Мнения автора принимаются некритически как истина в последней инстанции.
Неудовлетворительно (0-5 баллов)	Доклад сделан с использованием одного источника, представляет собой конспект с цитатами большого объема. Терминология непонятна автору доклада. Композиция отсутствует, есть только конспективное следование за источником.

Промежуточная аттестация (Экзамен)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса.

Критерии оценки уровня знаний магистрантов по итогам промежуточной аттестации:

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	(отлично)»/ «зачтено»	<p>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 выставляются 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 выставляются 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной,</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		сформированы на уровне – «достаточный».
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. 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

Контрольные вопросы:

1. Понятие авангарда и основные концепции авангарда в теории искусства и искусствоведении
2. Идея Gesamtkunstwerk'а и синтез искусств
3. Философские, теософские и научные идеи в раннем авангарде
4. Авангард и поиски нового языка. Теория зауми. Метод автоматизма. Принцип остранения.
5. Авангард как освобождение художественных средств
6. Между автономией искусства и ангажированностью
7. Принцип трансгрессии в авангарде. Атака на границы искусства
8. Тема Утопии и Антиутопии в искусстве авангарда
9. Влияние авангарда. Второй авангард / неоавангард
10. Наследие авангарда. Исследования и выставки XX – нач. XXI века

Цель написания реферата для дисциплины «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» – оценить уровень понимания студентом проблематики курса, способность рассмотреть и проанализировать общие вопросы на отдельно взятом примере, сделать общие выводы исходя из конкретного материала. Темы рефератов построены на анализе основных эстетических приемов и стратегий авангарда.

Темы рефератов по дисциплине:

1. От кубизма и футуризма к супрематизму. Эволюция по Малевичу.
2. Случайное, автоматическое, бессознательное. К вопросу о творческом методе авангарда.
3. Новый человек. От сверхчеловека к человеку будущего.
4. Авангардный жест и авангардное поведение.

5. Слово и образ. Заумь и безобразие.
6. Нигилизм и авангардистский принцип отказа.
7. «Другие» авангарда.
8. Тема декаданса и прогресса в авангарде.
9. Утопия и авангардистские образы будущего.
10. Война, бунт и риск в эстетике авангарде.
11. Авангардистское стирание границ, пограничные жанры (живописная скульптура, визуальная поэзия, тактильная живопись).
12. Музей – борьба с прошлым и утверждение Нового.
13. Оригинальность, подлинность и техническая воспроизводимость в авангарде.
14. Построения авангарда: конструктивный и функциональный принцип в искусстве.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Обязательные источники:

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

Основная литература:

1. *Бобринская, Е. А.* Футуризм. – М.: Галарт, 2000. – 192 с., ил.
2. *Гройс, Борис.* Искусство утопии. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 319 с.
3. *Гройс, Борис.* Комментарии к искусству / Пер. с нем.. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 341 с.
4. *Дросте, Магдалена.* Баухауз, 1919-1933: реформа и авангард. – М. ; Koln : Taschen : ART-Родник, сор. 2008. – 96 с.
5. *Киттлер, Фридрих.* Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. – М.: Издательство «Логос», 2009. – 272 с.
6. *Краусс, Розалинд.* Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 318 с.
7. *Петровская, Е. В.* Теория образа. – М.: РГГУ, 2012. – 281 с.
8. *Рид, Герберт.* Краткая история современной живописи. – М.: Искусство XXI век. – 2006. – 317 с., ил.
9. *Сануйе, Мишель.* Дада в Париже / Пер. с франц. – М.: Ладомир, 1999. – 638 с.
10. *Сонтаг, Сьюзен.* О фотографии. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 272 с.

11. *Турчин В. С.* По лабиринтам авангарда. – М.: Изд-во МГУ, 199. – 248 с.
12. *Шенье-Жандрон Ж.* Сюрреализм. Пер. с франц. С. Дубина. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 416 с., ил.

Дополнительная литература:

1. Авангард – поставангард, модернизм – постмодернизм: проблемы терминологии. Круглый стол // Вопросы искусствознания. – 1995. – №1–2.
2. Авангард в культуре XX века (1900 – 19330 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / [под ред. Ю. Н. Гирина]. – М. ИМЛИ РАН, 2010.
3. *Андреева Е. Ю.* Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. – 512 с., ил.
4. *Бадью А.* Манифест философии / Сост. и пер. В. Е. Лапицкого. – СПб.: Machina, 2003. – 184 с.
5. *Барт, Ролан* Смерть автора // *Барт, Ролан* Сочинения. – М., 1995.
6. *Бергсон, Анри* Смех // Французская философия и эстетика XX века. М., 1993.
7. *Библер, Владимир.* Рождение автора // Вопросы искусствознания. – № 2-3. – 1993.
8. *Бобринская Е. А.* Буря равенств // Художественный журнал. – № 21. – М., 1998.
9. *Бретон, Андре.* «Социальное освобождение человека касалось нас не в меньшей степени, чем раскрепощение духа...» // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
10. Второй футуризм. Манифесты и программы итальянского футуризма. 1915–1933 (Введение, составление, перевод с итальянского и комментарии Е. Лазаревой). – М.: Гилея. – 2013. – 224 с.
11. *Генис, Александр.* Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. – М., 1995.
12. *Гройс, Борис.* «Дегенеративное чувство: судьба авангарда в нацистской Германии» // Художественный журнал. – №1. – М.: 1993.
13. *Гройс, Борис.* Троцкий, или метаморфозы ангажированности // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
14. *Дебор, Ги.* Общество спектакля. – М., 2000.
15. *Деготь Е. Ю.* Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2002. – 223 с.
16. *Лазарева Е.* Авангард vs. Репрезентация // Художественный журнал. – М.: 2009. – №73–74. – С. 9–15.
17. *Лаку-Лабарт Ф.* Поэтика и политика // Поэтика и политика. – М., 1999. –С. 7–43.
18. *Ленуар Р.* Социальная власть публичного выступления // Поэтика и политика. – М., 1999. – С. 167–193.
19. *Лиотар Ж.-Ф.* Возвышенное и авангард / Пер. В. Мазина // Метафизические исследования. Выпуск 4. Культура. Альманах Лаборатории Метафизических Исследований при философском ф-те Санкт-Петербургского государственного ун-та. – СПб.: Изд-во «Алетейя», 1997. – С. 224–241.
20. *Лиотар, Ж.* Состояние постмодерна. М., 1999.
21. Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. - М. : Захаров, 2000. - 285 с.
22. *Маклюэн Г. М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. В. Николаева, закл. статья М. Вавилова. – М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с.
23. *Мак-Люэн М.* Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. – Киев: Ника-Центр, 2004. – 432 с.
24. *Малевич К. С.* Черный квадрат. – СПб: Азбука, 2012. – 288 с.
25. *Маринетти Ф. Т.* Манифесты итальянского футуризма (пер. В. Шершеневича). М.: 1914.
26. *Мерло-Понти, Морис* Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. – М., 1993.
27. МОДЕРНИЗМ: Анализ и критика основных направлений. Под ред. В. Ванслова и Ю. Колпинского. – М., 1973.

28. *Можже Ж.* Социологическая ангажированность // Поэтика и политика. – М., 1999. – С.292–327.
29. *Ницше, Фридрих.* Так говорил Заратустра. – М., 1993.
30. *Олива, Акилле Бонито.* Терминал авангарда // Художественный журнал. – № 21. – М., 1998.
31. *Полевой В.М.* Искусство XX века. 1900 – 1945. – М., 1995.
32. *Рансьер Ж.* Эстетическое бессознательное / Сост. и пер. В. Лапицкого. – СПб.: «Machina», 2004. – 128 с.
33. *Розенберг, Гарольд.* Сюрреализм на улицах // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
34. *Руднев, Вадим.* Словарь культуры 20 века. – М., 1997.
35. Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. – СПб: ООО «Полиграф», 2009. – 832 с.
36. *Тугендхольд А. Я.* Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. Избранные статьи и очерки. Сост. Т. П. Каждан. – М.: Советский художник, 1987. – 320 с., ил.
37. *Хюльзенбек, Рихард; Хаусман, Рауль.* Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии? // Художественный журнал. – №4. – М.: 1994.
38. *Шпенглер, Освальд* Закат Европы. – Ростов-на-Дону, 1998.
39. *Якимович, Александр* Магическая вселенная. – М., 1995.
40. *Янсон Х. В., Янсон Э.Ф.* Основы истории искусств. – СПб, 1996.
41. 1, 2, 3 -- avant-gardes : film, art between experiment and archive. – Warsaw : Centre for Contemporary Art ; Berlin ; New York : Sternberg, 2007.
42. *Alberes R. M.* L'aventure intellectuelle de XX siecle. – Paris, 1950.
43. *Arnason H. H.* History of Modern Art. – N.Y., 1977.
44. Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas (ed. By Charles Harrison & Paul Wood). – Blackwell Publishing; 2nd edition (October 22, 2002). – 1288 p.
45. *Banham, Reyner.* Age of masters. A personal view of Modern Architecture. – NY, 1975.
46. *Banham, Reyner.* Guide to Modern Architecture. – London, 1962.
47. *Bonito Oliva, Achille.* Europe – America: The different Avant-gardes. Milano, 1976.
48. *Breton, Andre.* Le surrealisme et la peinture. – Paris, 1979.
49. *Bürger, Peter.* The Decline of Modernism. – Polity Press, 1992. – 189 p.
50. *Bürger, Peter.* Theory of the Avant-Garde. Trans. Michael Shaw. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. – 135 p.
51. Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. – London, 1997.
52. *Daval, J. L.* Modern Art: The decisive years 1884 – 1919. – Geneva, 1979.
53. *Duve, Thierry De.* Kant After Duchamp. – MIT Press (MA), 1998. – 504 p.
54. European avant-garde: new perspectives: Avantgarde, Avantgardekritik, Avantgardeforschung / edited by Dietrich Scheunemann. – Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 2000. – Avant garde critical studies; 15
55. *Gilman, Ricard* Decadence: The strange life of an epithet. – N.Y., 1979.
56. *Gordon, Donald E.* Modern Art Exhibitions 1900-1916.V.1-2. – Munchen, 1974.
57. *Goudsblom, Johan* Nihilism and culture. – Oxford, 1980.
58. *Greenberg, Clement.* Modernist Painting. // Modern Art & Modernism. London, 1982.
59. *Huyge, R. e Rudel, J.* L'art e le monde moderne. Volume 1. – Paris, 1969–1970.
60. Il futuro alle spalle. Italia – Francia. L'arte tra le due guerre. – Roma, 1998.
61. *Karl, Frederick R.* Modern and Modernism. The sovereignty of the artist 1885 – 1925. – N.Y., 1985.
62. Le Futurisme, la peinture Metaphisique et le Dadaisme. Album. – Tokyo, 1973.
63. *Linton, Norberth.* The story of Modern Art. – London, 1980.
64. *Nash J. M.* Cubism. Futurism. Constructivism. – London, 1974.

65. *Poggioli, Renato*. The Theory of the Avant-Garde, trans. from Italian. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
66. *Read, Herbert* A concise history of Modern painting. – London, 1959.
67. *Read, Herbert* Art & Society. – N.Y. 1947.
68. *Read, Herbert* Art and Alienation. The role of the Artist in society. – London, 1967.
69. *Rosenberg Harold* Art on the Edge. *Creators & Situations*. – N.Y. 1975.
70. *Rosenberg Harold*. The definition of Art. Action Art to pop to Earthworks. –N.Y. 1972.
71. *Rosenberg, Harold* Art and other serious matter. – London, 1985.
72. *Selz, Peter* Art in our times. 1890 – 1980. – N.Y, 1981.
73. *Weightman J.* The concept of the Avant-garde: Explorations in Modernism. – L., 1973

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. 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 EmBrailleViewPlus;
- 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

Практические занятия служат для закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекций, более подробного и самостоятельного знакомства с материалом и практической работы, связанной с проблематикой курса.

Практические занятия соединяют презентации рефератов, подготовленных студентами и обсуждение проблем, затронутых в рамках лекций раздела. Для обсуждения на каждом практическом занятии по его намеченной теме предлагается круг вопросов, по которым проводят подготовку на материале источников и литературы все участники группы.

Цель практических занятий:

- Углубленное изучение проблематики курса
- Обучение самостоятельной работе с источниками и специальной литературой
- Освоение навыков анализа произведений и текстов, артикулирования идей и представления результатов самостоятельного исследования
- Практика активного участия в дискуссии по заданной теме

Практическое занятие 1: Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле.

Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании

Цель занятия: Обсудить основные аспекты, связанные с теорией и методологией употребления понятия авангард в теории искусства и искусствознании, разобрать различия в понимании авангарда в различных концепциях истории искусства, ознакомиться с современными трактовками понятия авангарда.

Практическое занятие 2: Ранний авангард и его философские и духовные источники. Идеи Утопии и Синтеза искусств.

Цель занятия: Рассмотреть центральные явления в западноевропейском искусстве 2-й пол. XIX в. – 1-й пол. 1910-х гг., связанные с рождением исторического авангарда, проанализировать ключевые принципы авангардистской эстетики и законы художественного языка раннего авангарда.

Практическое занятие 3: Авангард 1920-х гг. и его атака на границы искусства.

Жизнестроительный проект и дихотомия автономии и ангажированности.

Цель занятия: Обсудить опыты «выхода» авангардной художественной практики за границы искусства, теорию «производственного искусства», конструктивизма и функционализма, методологию формальной школы, а также причины завершения авангардного проекта.

Практическое занятие 4: Влияние авангарда на искусство и культуру XX века. Опыты возобновления авангардного проекта

Цель занятия: Обсудить место авангарда в искусстве и культуре XX века, его влияние на различные сферы культуры и общественной жизни, а также жизнеспособность авангардной парадигмы в условиях XX – нач. XXI века.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» реализуется кафедрой теории и истории искусства факультета истории искусства.

Цель дисциплины – расширить понятие о проблематике авангардного творчества в живописи, скульптуре, архитектуре, фотографии, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, кинематографе и др. видах искусства кон. XIX – нач. XX века на примере ведущих авангардных движений, составить представление об основных концепциях художественного авангарда, научиться анализировать художественный язык и творческий метод авангарда.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с историей возникновения и развития авангардных движений в западноевропейском искусстве;
- изучить основные теоретические и искусствоведческие подходы к понятию авангарда, его место в искусстве модернизма;
- проанализировать особенности авангардного художественного мышления и творческие принципы авангарда, составить представление об их эволюции;
- рассмотреть основные эстетические приемы и стратегии авангарда;
- ознакомиться с источниками по теме, в т.ч. с программными текстами художников-авангардистов;
- изучить место авангарда в системе западноевропейской культуры кон. XIX – нач. XX века.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин

программы магистратуры;

ПК-3 Способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- фактические сведения по истории искусства западноевропейского авангарда;
- основные концептуальные направления развития историографии по курсу;
- основные стилистические и иконографические особенности художественных школ в искусстве западноевропейского авангарда;

Уметь:

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства западноевропейского авангарда;
- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства;
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию;
- читать и использовать научную литературу на иностранных языках;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
- необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц.