

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 (МОДУЛЯ)

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Арт-менеджмент и галерейное дело
Уровень высшего образования: магистратура

Формы обучения очной, очно-заочная и заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Теории современного искусства
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Составитель(и):
Доктор филологических наук, доцент,
профессор кафедры кино и современного искусства
А.В. Марков

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№04 от 29.03.2024 г.

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 семинарских занятий

Приложения

- Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - сформировать у студентов представление о теоретическом контексте современного искусства, с философскими и культурными парадигмами, оказавшими влияние на развитие искусства и его критики с целью применения полученных знаний в кураторской и художественно-критической деятельности, а также изучение основных теорий современного искусства в рамках периодизации современного искусства.

Задачи дисциплины (модуля):

- ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями эстетики и истории идей, связанных с возникновением постклассических направлений в истории искусства;
- проанализировать основные достижения в области истории искусства и их значение для современных художественных практик;
- выявить основные теории современного искусства в общем культурно-философском контексте гуманитарного знания XX века;
- рассмотреть определенные теории современного искусства, влияющие на формирование основных художественных тенденций;
- охарактеризовать выявленные теории современного искусства в соответствии с основными категориями для анализа искусства, а также в соответствии с основными тенденциями современного искусства.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	<i>Знать:</i> основные позиции классической теории <i>Уметь:</i> определять и проследить взаимосвязь произведения искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох <i>Владеть:</i> навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, затрагивающим теории современного искусства
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	<i>Знать:</i> основные позиции постклассической эстетической теории <i>Уметь:</i> применять полученные знания при осуществлении экспертных и аналитических работ <i>Владеть:</i> методологией и методикой анализа художественной теории
ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории	<i>Знать:</i> историю формирования художественных течений <i>Уметь:</i> выявлять современные

и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	и принципы современной науки	способы формирования художественных течений, ориентироваться в использовании основных методов интерпретации художественной теории при решении социально и культурно значимых проблем <i>Владеть:</i> навыками семиотического прочтения формы и контекста художественных и выставочных практик
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	<i>Знать:</i> критические контексты современного искусства <i>Уметь:</i> осуществлять концептуальный анализ формы и контекста художественных и выставочных практик <i>Владеть:</i> навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики в письменной форме
ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования	ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов	<i>Знать:</i> критические контексты современной художественной теории <i>Уметь:</i> разбираться в художественных институциях современности <i>Владеть:</i> навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики в форме доклада
	ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий	<i>Знать:</i> критические контексты современной художественной теории <i>Уметь:</i> понимать логику художественных институций функционирования <i>Владеть:</i> навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики в форме доклада

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик:

История современного искусства, Философия искусства, История зарубежного киноискусства.

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

2. Структура дисциплины (модуля)

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

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
4	Лекции	12
4	Семинары	18
Всего:		30

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 78 академических часа(ов).

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	8
4	Семинары	16
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 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
2	Семинары	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Теоретическая карта основных вопросов критической теории и ее критики после 68-ого года.	<p><i>Тема 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</i></p> <p>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.</p>
2.	Раздел 2. Развитие спинозистских и новоматериалистических концепций современного искусства	<p><i>Тема II. Развитие спинозистских и новоматериалистических концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо".</i></p> <p>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.</p>
3.	Раздел 3. Антидиалектические теории 2000-ых годов	<p><i>Тема III. Антидиалектические теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.</i></p> <p>Место искусства в агонистической модели демократии Ш.Муфф. Пост-критическая позиция Бруно Латура в контексте искусства. Фуко и квир-теория в современном искусстве. Перформативный поворот.</p>
4.	Раздел 4. Эстетическая теория Ж.Рансьера	<p><i>Тема IV. Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.</i></p>

		<p>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".</p>
5.	<p>Раздел 5. Введение в диалектические теории современного искусства</p>	<p><i>Тема V. Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера</i> 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".</p>
6.	<p>Раздел 6. Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства</p>	<p><i>Тема VI. Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано</i> 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.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	<p>Раздел 1. Теоретическая карта основных вопросов критической теории и ее критики после 68-ого года.</p>	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p>	<p>Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора</p> <p>Проблемная лекция,</p>

		Самостоятельная работа	дискуссия, аналитические задания Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Развитие спинозистских и новоматериалистических концепций современного искусства	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд- проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Антидиалектические теории 2000-ых годов	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд- проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка к семинару
4.	Раздел 4. Эстетическая теория Ж.Рансьера	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд- проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка к семинару
5.	Раздел 5. Введение в диалектические теории современного искусства	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд- проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка к семинару
6.	Раздел 6. Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд- проектора Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания Подготовка к семинару

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	30 баллов
	10 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация <i>экзамен</i>		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	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

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

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются 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 выставляются 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 (модулю)

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.Бодрийера 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

Литература Основная

Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века: учеб. пособие для вузов. - М.: Акад. проект, 2003. - 765 с.

Барт Р. «Смерть автора», «От произведения к тексту»/ Барт Ролан. Избранные работы : Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К.Косикова. - М. : Прогресс, Универс, 1994. - 615 с.

Витгенштейн Л. «Философские исследования» / «Философские работы», Москва, «Гнозис», 1994;

Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание ; Способы создания миров. Статьи : пер. с англ. / Нельсон Гудмен. - М. : Логос : Идея-Пресс : Праксис, 2001. - 375 с.

К.Гринберг " Авангард и китч// Художественный журнал. - 2005. - N4.-С. 49-58.

Пьер Бурдьё Социология социального пространства : пер. с фр. / Пьер Бурдьё ; общ. ред. пер. Н. А. Шматко. - М. : Ин-т эксперим. социологии : Алетейя, 2005. - 288 с.

Э. Гомбрих, История искусства : [пер. с англ.] / Эрнст Гомбрих. - Москва : АСТ, 1998. - 688 с

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:

Консультант Плюс

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:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

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 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)

Список литературы:

Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание ; Способы создания миров. Статьи : пер. с англ. / Нельсон Гудмен. - М. : Логос : Идея-Пресс : Праксис, 2001. - 375 с.

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

Список литературы:
Пьер Бурдьё Социология социального пространства : пер. с фр. / Пьер Бурдьё ; общ. ред. пер. Н. А. Шматко. - М. : Ин-т эксперим. социологии : Алетейя, 2005. - 288 с.

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)

Список литературы:

Барт Р. «Смерть автора», «От произведения к тексту»/ Барт Ролан. Избранные работы : Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К.Косикова. - М. : Прогресс, Универс, 1994. - 615 с.

Витгенштейн Л. «Философские исследования» / «Философские работы», Москва, «Гнозис», 1994;

Э. Гомбрих, История искусства : [пер. с англ.] / Эрнст Гомбрих. - Москва : АСТ, 1998. - 688 с

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?

Список литературы:

К.Гринберг " Авангард и китч// Художественный журнал. - 2005. - N4.-С. 49-58.

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.

Список литературы:

Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века: учеб. пособие для вузов. - М.: Акад. проект, 2003. - 765 с.

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 искусства. 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.

Список литературы:

Витгенштейн Л. «Философские исследования» / «Философские работы», Москва, «Гнозис», 1994;

Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание ; Способы создания миров. Статьи : пер. с англ. / Нельсон Гудмен. - М. : Логос : Идея-Пресс : Праксис, 2001. - 375 с.

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.Шеффера 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" Вопросы для обсуждения:

В чем "эстетика" Гегеля отличается от "Критики способности суждения" Канта?

Список литературы:

Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века: учеб. пособие для вузов. - М.: Акад. проект, 2003. - 765 с.

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: Яисследую характер поля».

Понятие «социальной скульптуры» у Бойса.

Вопросы для обсуждения:

Рассмотрите институциональную теорию искусства в контексте современного кураторского проекта.

Список литературы:

Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века: учеб. пособие для вузов. - М.: Акад. проект, 2003. - 765 с.

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).

Список литературы:

Витгенштейн Л. «Философские исследования» / «Философские работы», Москва, «Гнозис», 1994;

Гудмен Н. Факт, фантазия и предсказание ; Способы создания миров. Статьи : пер. с англ. / Нельсон Гудмен. - М. : Логос : Идея-Пресс : Практикс, 2001. - 375 с.

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».

Список литературы:

Барт Р. «Смерть автора», «От произведения к тексту»/ Барт Ролан. Избранные работы : Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / Сост., общ.ред.и вступ.ст. Г.К.Косикова. - М. : Прогресс, Универс, 1994. - 615 с.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): сформировать у студентов представление о теоретическом контексте современного искусства, с философскими и культурными парадигмами, оказавшими влияние на развитие искусства и его критики с целью применения полученных знаний в кураторской и художественно-критической деятельности, а также изучение основных теорий современного искусства в рамках периодизации современного искусства.

Задачи:

- ознакомить студентов с основными теоретическими концепциями эстетики и истории идей, связанных с возникновением постклассических направлений в истории искусства;
- проанализировать основные достижения в области истории искусства и их значение для современных художественных практик;
- выявить основные теории современного искусства в общем культурно-философском контексте гуманитарного знания XX века;
- рассмотреть определенные теории современного искусства, влияющие на формирование основных художественных тенденций;
- охарактеризовать выявленные теории современного искусства в соответствии с основными категориями для анализа искусства, а также в соответствии с основными тенденциями современного искусства.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты;
- ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы;
- ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования;
- ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий;
- ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки;
- ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии;
- ПК-3 владеет навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- ПК-3.1 использует полученные знания в разработке учебных курсов;
- ПК-3.2 использует полученные знания при проведении занятий;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основные позиции классической теории
- основные позиции постклассической эстетической теории
- историю формирования художественных течений
- критические контексты современного искусства
- критические контексты современной художественной теории

Уметь

- определять и прослеживать взаимосвязь произведения искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох
- применять полученные знания при осуществлении экспертных и аналитических работ
- выявлять современные способы формирования художественных течений, ориентироваться в использовании основных методов интерпретации художественной теории при решении социально и культурно значимых проблем
- осуществлять концептуальный анализ формы и контекста художественных и выставочных практик
- разбираться в художественных институциях современности
- понимать логику художественных институций функционирования

Владеть

- навыками грамотного ведения научной дискуссии по вопросам, затрагивающим теории современного искусства
- методологией и методикой анализа художественной теории
- навыками семиотического прочтения формы и контекста художественных и выставочных практик
- навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики в письменной форме
- навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики в форме доклада

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.

