

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) Кураторство художественных
проектов

Уровень высшего образования: магистратура

Формы обучения очно-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 знание 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 знание 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 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).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1	<p>Раздел 1.</p> <p>Теоретическая карта основных вопросов критической теории и ее критики после 68-ого года.</p>	<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> 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	<p>Раздел 2.</p> <p>Развитие спинозистских и новоматериалистических концепций современного искусства</p>	<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. Виртуозность 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	<p>Раздел 3.</p> <p>Антидиалектические теории 2000-ых годов</p>	<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</p>

		искусства. Фуко и квир-теория в современном искусстве. Перформативный поворот.
4 .	Раздел 4. Эстетическая теория Ж.Рансьера	<i>Тема IV. Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.</i>

		<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 номатериалистической теории современного искусства</p>	<p><i>Тема VI. Развитие диалектической критики постструктуралистской</i> <i>и номатериалистической 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	Образовательн ые технологии
1	2	3	4

1 .	Раздел 1. Теоретическая карта основных вопросов критической теории и ее критики после 68-ого года.	Лекции Семинары	Лекция- визуализация с использованием слайд- проектора Проблемная лекция,
--------	---	------------------------	---

		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 .	<p style="text-align: center;">Раздел 6. Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства</p>	<p>Лекции</p> <p>Семинары</p> <p>Самостоятельна я работа</p>	<p>Лекция- визуализация с использованием слайд- проектора</p> <p>Проблемная лекция, дискуссия, аналитические задания</p> <p>Подготовка к семинару</p>
--------	---	--	---

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 10 баллов	30 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 ЕСТ S	Оценка по дисципли не	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. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67- 50/ D,E	«удовлетвор и- тельно»/ «зачтено (удовлетвор и- 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. 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>

		Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
--	--	--

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

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

**Лите
рат
ура
Осн
овн
ая**

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. - №4.-С. 49-58.

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

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. Шаффреру («Искусство современности»).

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

Теории «эстетического отношения» Ж.-М.Шаффрера 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 : Праксис, 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 приятя», 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 проследить 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.