

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ИНСТАЛЛЯЦИЙ
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Визуальные медийные искусства
Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

История и теория инсталляций
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
кандидат культурологии, доцент кафедры
кино и современного искусства Э.В. Шомахмадова

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - формирование востребованного специалиста, обладающего компетенцией в сфере истории и теории новейших художественных практик. Важной составляющей данной компетенции является ориентация в различных видах современного искусства, утвердившихся в последние десятилетия XX века, представление о роли, месте феномена инсталляции в истории культуры.

Задачи дисциплины:

- сформировать цельное представление об историческом развитии искусства инсталляции: рассмотреть причины и пути смены творческих методов, стилистических периодов, взаимосвязи исторических эпох;
- изучить основные подходы к изучению современного искусства в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа инсталляций;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений современного искусства;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития художественной культуры в XXI в.;
- научиться определять и проследить взаимосвязь памятников искусства с культурным контекстом, философией, эстетикой изучаемой эпохи;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира кон. XX – XXI века;
- актуализировать знания студентов об историко-художественных процессах, развить умение оперировать фактами, теориями и оценками художественной жизни в контексте современной культуры;
- создать основы для дальнейшей специализации в области музейной и выставочной работы, кураторства, художественной критики и экспертной деятельности.

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	ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы	Знать: понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства Уметь: анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с кон. XIX в. до XXI столетия Владеть: терминологией, выработанной искусством XX-XXI в
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на	Знать: принципы и методы подхода к анализу искусства кон. XIX – XXI вв. Уметь: анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические,

исследования, делать выводы) и оформлять их результаты	различных этапах исследования	социокультурные и прочие аспекты развития искусства кон. XIX –XXI вв. Владеть: важнейшими понятиями, введенными историками искусства
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	Знать: историю формирования и развития инсталляций Уметь: анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов Владеть: навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов соответствующей тематики в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	Знать: проблемы и критерии оценки, меняющиеся вместе с историческими изменениями художественной формы Уметь: применять свои знания в практической работе, связанной с музейной, выставочной, кураторской и антикварной деятельностью Владеть: навыками профессиональной художественной критики

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История и теория инсталляций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин учебного плана направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность Визуальные медийные искусства.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Арт-менеджмент, Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образованию.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: История фотографии, Современные эстетические концепции.

2. Структура дисциплины

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	12
4	Семинары	12
	Всего:	24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Введение. Предпосылки возникновения феномена инсталляции	<p>Тема 1.1. Предпосылки возникновения феномена инсталляции (объект, коллаж, ассамбляж) Внедрение объектов повседневности в пространство произведения искусства</p> <p>Тема 1.2. Архитектура 1940-60 «Лебединая песня» модернистской традиции. Послевоенная реконструкция. Функционализм. Брутализм. Структурализм. Неоэкспрессионизм. Метаболизм</p> <p>Тема 1.3. Архитектура 1970-2000 Завершение модернистского проекта. Новые способы комплексного осмысления среды. Посмодернистский классицизм. Хай-тек. Деконструктивизм. Неомодернизм. Экоархитектура</p>
2.	Раздел 2. Инсталляция в искусстве 1960-2000	<p>Тема 2.1. Минимализм Особенности художественного языка. Модульное мышление. Принцип равенства частей в пространстве. Творчество Дональда Джадда, Карла Андре, Дэна Флавина, Роберта Морриса</p> <p>Тема 2.2. Хэппенинг и энвайронмент Смещения внимания художника от объекта к комплексной среде и к действию. Творчество Алана Капроу, Класа Ольденбурга и др. Выставка Это – завтра</p> <p>Тема 2.3. Концептуализм Искусство как идея как идея. Отсутствие непреложной необходимости воплощать идею в материале. Неуникальность и тиражируемость как один из основополагающих принципов обращения с объектом искусства</p> <p>Тема 2.4. Феномен видеоинсталляции Многосканные композиции в истории видеоарта. Завоевание пространства</p> <p>Тема 2.5. За пределами «белого куба»: лэнд-арт, паблик-арт Виды искусства, стремящиеся к выходу в реальную жизненную среду (природную и урбанистическую). Неконвенциональные способы создания и экспонирования произведений искусства</p> <p>Тема 2.6. Инсталляция в искусстве 1980-2000 Феномен художника-сценографа. Театрализация инсталляционного пространства.</p>

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Введение. Предпосылки возникновения феномена инсталляции	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинара, обсуждение доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
2.	Раздел 2. Инсталляция в искусстве 1960-2000	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация Развернутая беседа по вопросам семинара, обсуждение доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии, опросе - выступление с докладом - ролевая игра	5 баллов 10 баллов 10 баллов	30 баллов 20 баллов 10 баллов
Промежуточная аттестация - контрольная работа		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину) (экзамен)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала	Шкала ECTS
95 – 100	отлично	A
83 – 94		B
68 – 82		C
56 – 67	удовлетворительно	D
50 – 55		E
20 – 49	неудовлетворительно	FX
0 – 19		не зачтено

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>

		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

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. В чем особенности искусства инсталляции?
2. Когда зародился феномен инсталляции? Как развивался на художественной сцене на протяжении XX века?
3. Феномен реди-мейд в творчестве Марселя Дюшана
4. Трёхмерные объекты и пространственные композиции в творчестве Сальвадора Дали
5. Творчество Курта Швиттера
6. Проуны Эль Лисицкого
7. Феномен трёхмерного объекта в творчестве К.Малевича
8. Творчество Александра Кальдера
9. Контррельефы Владимира Татлина
10. Энвайронмент в творчестве Алана Капроу
11. Творчество Дональда Джадда
12. Творчество Дэна Флавина
13. Минимализм и антиформа в творчестве Роберта Морриса
14. Творчество Ричарда Серы
15. Творчество Жана Тэнгли
16. Феномен видеоинсталляции в творчестве Брюса Наумана, Дэна Грэма, Петера Вайбея и др.
17. Творчество Нам Джун Пайка
18. Творчество Кристо
19. Творчество Роберта Смитсона
20. Творчество Евы Хессе
21. Творчество Джуди Чикаго
22. Творчество Микеланджело Пистолетто

23. Творчество Марио Мерца
24. Творчество Майка Келли
25. Феномен тотальной инсталляции в творчестве Ильи Кабакова
26. Творчество Леонида Сокова
27. Творчество Ивана Чуйкова
28. Творчество Риркриты Тираванийи
29. Творчество Аниша Капура
30. Творчество Томаса Хиршхорна

Примерная тематика письменных работ и рефератов:

1. Феномен реди-мейд в творчестве Марселя Дюшана
2. Трехмерные объекты и пространственные композиции в творчестве Сальвадора Дали
3. Творчество Курта Швиттера
4. Проуны Эль Лисицкого
5. Феномен трехмерного объекта в творчестве К.Малевича
6. Творчество Александра Кальдера
7. Контррельефы Владимира Татлина
8. Энвайронмент в творчестве Алана Капроу
9. Творчество Дональда Джадда
10. Творчество Дэна Флавина
11. Минимализм и антиформа в творчестве Роберта Морриса
12. Творчество Ричарда Серы
13. Творчество Жана Тэнгли
14. Феномен видеоинсталляции в творчестве Брюса Наумана, Дэна Грэма, Петера Вайбеля и др.
15. Творчество Нам Джун Пайка
16. Творчество Кристо
17. Творчество Роберта Смитсона
18. Творчество Евы Хессе
19. Творчество Джуди Чикаго
20. Творчество Микеланджело Пистолетто
21. Творчество Марио Мерца
22. Творчество Майка Келли
23. Феномен тотальной инсталляции в творчестве Ильи Кабакова
24. Творчество Леонида Сокова
25. Творчество Ивана Чуйкова
26. Творчество Риркриты Тираванийи
27. Творчество Аниша Капура
28. Творчество Томаса Хиршхорна

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

Иконников А.В. Архитектура XX века : утопии и реальность : в 2 т. / А. В. Иконников. - М. : Прогресс-Традиция, 2001-2002. - 2 т.

Орельская О.В. Современная зарубежная архитектура : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Архитектура" / А. В. Орельская. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 266

Фремpton К. Архитектура в эпоху глобализации / Кеннет Фремpton ; пер. с англ. Сергея Ситара// Проект international. - 2007. - N 18. - С. 140-146.
Дополнительная

Бобринская Е. Концептуализм как бренд [Текст] / Екатерина Бобринская//Искусство. - 2011. - N 2/3. - С. 38-43.

ROBERT SMITHSON. A Provisional Theory of Non-Sites // Robert Smithson: The Collected Writings, edited by Jack Flam, published University of California Press, Berkeley, California, 2nd Edition 1996 <http://www.robertsmithson.com/essays/provisional.htm>

ROBERT SMITHSON. Cultural Confinement // ROBERT SMITHSON: THE COLLECTED WRITINGS, 2nd Edition, edited by Jack Flam, The University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California; University of California Press, LTD. London, England; 1996 <http://www.robertsmithson.com/essays/cultural.htm>

Robert Morris. The Present Tense of Space // The Writings of Robert Morris. Cambridge MA and London the MIT Press, 1993, pp. 199-201
<http://koperseminar.pbworks.com/f/Robert+Morris+Present+Tense.pdf>

Robert Morris. Notes on Sculpture // Artforum February 1966, October 1966

Part 1 <https://sculptureatpratt.files.wordpress.com/2015/07/robert-morris-notes-on-sculpture-part-1-1.pdf>

Part 2 <https://sculptureatpratt.files.wordpress.com/2015/07/robert-morris-notes-on-sculpture-part-2-1.pdf>

Part 3 <https://sculptureatpratt.files.wordpress.com/2015/07/robert-morris-notes-on-sculpture-part-3-1.pdf>

Alan Kaprow. Assemblage, Environments and Happenings // Alan Kaprow. Assemblages, Environments, Happenings. New York, 1956
http://web.mit.edu/jscheib/Public/performancemedia/kaprow_assemblages.pdf

Michael Fried. Art and Objecthood // Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Ed. by Harrison Ch., Wood P. Malden, 2003. P. 835-846
<http://atc.berkeley.edu/201/readings/FriedObjcthd.pdf>

Rosalind Krauss. Sculpture in the Expanded Field // October, vol. 8 (Spring 1979), pp. 30-44 <http://www.onedaysculpture.org.nz/assets/images/reading/Krauss.pdf>

Дополнительная

Bishop, Claire. Installation Art a Critical History. London: Tate, 2005.

Kabakov, Ilya. On the "Total" Installation. Ostfildern, Germany: Cantz, 1995, 243-260.

Kaprow, Allan. "Notes on the Creation of a Total Art." In Essays on the Blurring of Art and Life, ed. Jeff Kelley. Berkeley: University of California Press, 2003.

Mondloch, Kate. Screens: Viewing Media Installation Art. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010.

Reiss, Julie H. From Margin to Center: The Spaces of Installation Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

Rosenthal, Mark. Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer. Munich: Prestel Verlag, 2003.

Sudenburg, Erika. Space, Site, Intervention: Situating Installation Art. Minneapolis London: University of Minnesota Press, 2000. -X

Ferriani, Barbara. Ephemeral Monuments: History and Conservation of Installation Art. Los Angeles: Getty Publications, 2013.

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

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. Предпосылки возникновения феномена инсталляции (объект, коллаж, ассамбляж)

Вопросы для обсуждения:

Внедрение объектов повседневности в пространство произведения искусства

Список литературы:

Основная

Rosalind Krauss. Sculpture in the Expanded Field // October, vol. 8 (Spring 1979), pp. 30-44 <http://www.onedaysculpture.org.nz/assets/images/reading/Krauss.pdf>

Дополнительная

Rosenthal, Mark. Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer. Munich: Prestel Verlag, 2003

Тема 2. Архитектура 1940-60. Архитектура 1970-2000

Вопросы для обсуждения:

1. Лебединая песня» модернистской традиции.
2. Послевоенная реконструкция. Функционализм. Брутализм. Структурализм. Неоэкспрессионизм. Метаболизм
3. Завершение модернистского проекта. Новые способы комплексного осмысления среды.

4. Посмодернистский классицизм. Хай-тек. Деконструктивизм. Неомодернизм. Экоархитектура

Список литературы:

Основная

Иконников А.В. Архитектура XX века : утопии и реальность : в 2 т. / А. В. Иконников. - М. : Прогресс-Традиция, 2001-2002. - 2 т.

Орельская О.В. Современная зарубежная архитектура : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. "Архитектура" / А. В. Орельская. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2007. - 266

Фремpton К. Архитектура в эпоху глобализации / Кеннет Фремpton ; пер. с англ. Сергея Ситара// Проект international. - 2007. - N 18. - С. 140-146.

Дополнительная

Siro Vaborski M. XX century architecture. Chichester, 2003

Тема 3. Минимализм. Хэппенинг и энвайронмент

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности художественного языка. Модульное мышление. Принцип равенства частей в пространстве. Творчество Дональда Джадда, Карла Андре, Дэна Флавина, Роберта Морриса.
2. Смещения внимания художника от объекта к комплексной среде и к действию. Творчество Алана Капроу, Класа Ольденбурга и др. Выставка Это – завтрак

Список литературы:

Основная

Robert Morris. The Present Tense of Space // The Writings of Robert Morris. Cambridge MA and London the MIT Press, 1993, pp. 199-201
<http://koperseminar.pbworks.com/f/Robert+Morris+Present+Tense.pdf>

Robert Morris. Notes on Sculpture // Artforum February 1966, October 1966

Part 1 <https://sculptureatpratt.files.wordpress.com/2015/07/robert-morris-notes-on-sculpture-part-1-1.pdf>

Part 2 <https://sculptureatpratt.files.wordpress.com/2015/07/robert-morris-notes-on-sculpture-part-2-1.pdf>

Part 3 <https://sculptureatpratt.files.wordpress.com/2015/07/robert-morris-notes-on-sculpture-part-3-1.pdf>

Alan Kaprow. Assemblage, Environments and Happenings // Alan Kaprow. Assemblages, Environments, Happenings. New York, 1956
http://web.mit.edu/jscheib/Public/performancemedia/kaprow_assemblages.pdf

Michael Fried. Art and Objecthood // Art in Theory 1900-2000. An Anthology of Changing Ideas. Ed. by Harrison Ch., Wood P. Malden, 2003. P. 835-846 <http://atc.berkeley.edu/201/readings/FriedObjcthd.pdf>

Дополнительная

Bishop, Claire. Installation Art a Critical History. London: Tate, 2005

Kaprow, Allan. "Notes on the Creation of a Total Art." In Essays on the Blurring of Art and Life, ed. Jeff Kelley. Berkeley: University of California Press, 2003.

Тема 4 Концептуализм. Феномен видеoinсталляции

Вопросы для обсуждения:

1. Искусство как идея как идея. Отсутствие непреложной необходимости воплощать идею в материале. Неуникальность и тиражируемость как один из основополагающих принципов обращения с объектом искусства
2. Многоэкранные композиции в истории видеоарта. Завоевание пространства

Список литературы:

Основная

Бобринская Е. Концептуализм как бренд [Текст] / Екатерина Бобринская//Искусство. - 2011. - N 2/3. - С. 38-43.

Дополнительная

Kabakov, Ilya. On the "Total" Installation. Ostfildern, Germany: Cantz, 1995, 243-260
Mondloch, Kate. Screens: Viewing Media Installation Art. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010

Тема 5 За пределами «белого куба»: лэнд-арт, паблик-арт

Вопросы для обсуждения:

Виды искусства, стремящиеся к выходу в реальную жизненную среду (природную и урбанистическую). Неконвенциональные способы создания и экспонирования произведений искусства

Список литературы:

Основная

ROBERT SMITHSON. A Provisional Theory of Non-Sites // Robert Smithson: The Collected Writings, edited by Jack Flam, published University of California Press, Berkeley, California, 2nd Edition 1996 <http://www.robertsmithson.com/essays/provisional.htm>

ROBERT SMITHSON. Cultural Confinement // ROBERT SMITHSON: THE COLLECTED WRITINGS, 2nd Edition, edited by Jack Flam, The University of California Press, Berkeley and Los Angeles, California; University of California Press, LTD. London, England; 1996 <http://www.robertsmithson.com/essays/cultural.htm>

Robert Morris. The Present Tense of Space // The Writings of Robert Morris. Cambridge MA and London the MIT Press, 1993, pp. 199-201

<http://koperseminar.pbworks.com/f/Robert+Morris+Present+Tense.pdf>

Дополнительная

Sudenburg, Erika. Space, Site, Intervention: Situating Installation Art. Minneapolis London: University of Minnesota Press, 2000. -X

Ferriani, Barbara. Ephemeral Monuments: History and Conservation of Installation Art. Los Angeles: Getty Publications, 2013

Тема 6 Инсталляция в искусстве 1980-2000

Вопросы для обсуждения:

Феномен художника-сценографа. Театрализация инсталляционного пространства.

Список литературы:

Основная

Rosalind Krauss. Sculpture in the Expanded Field // October, vol. 8 (Spring 1979), pp. 30-44 <http://www.onedaysculpture.org.nz/assets/images/reading/Krauss.pdf>

Дополнительная

Bishop, Claire. Installation Art a Critical History. London: Tate, 2005

Reiss, Julie H. From Margin to Center: The Spaces of Installation Art. Cambridge, MA: MIT Press, 2001

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «История и теория инсталляций» относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана магистратуры по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, направленность Визуальные медийные искусства.

Цель дисциплины - формирование востребованного специалиста, обладающего компетенцией в сфере истории и теории новейших художественных практик. Важной составляющей данной компетенции является ориентация в различных видах современного искусства, утвердившихся в последние десятилетия XX века, представление о роли, месте феномена инсталляции в истории культуры.

Задачи дисциплины:

- сформировать цельное представление об историческом развитии искусства инсталляции: рассмотреть причины и пути смены творческих методов, стилистических периодов, взаимосвязи исторических эпох;
- изучить основные подходы к изучению современного искусства в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа инсталляций;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений современного искусства;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития художественной культуры в XXI в.;
- научиться определять и проследить взаимосвязь памятников искусства с культурным контекстом, философией, эстетикой изучаемой эпохи;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира кон. XX – XXI века;
- актуализировать знания студентов об историко-художественных процессах, развить умение оперировать фактами, теориями и оценками художественной жизни в контексте современной культуры;
- создать основы для дальнейшей специализации в области музейной и выставочной работы, кураторства, художественной критики и экспертной деятельности.

Дисциплина 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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы,

применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства кон. XX – XXI вв.;

- историю формирования и развития инсталляций;
- проблемы и критерии оценки, меняющиеся вместе с историческими изменениями художественной формы;

Уметь

- анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с кон. XX в. до XXI столетия;
- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
- анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты развития искусства кон. XX – XXI вв.;
- применять свои знания в практической работе, связанной с музейной, выставочной, кураторской и антикварной деятельностью;

Владеть

- терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства;
- навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов соответствующей тематики в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования;
- навыками профессиональной художественной критики.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.