

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

История и теория визуальных искусств: основы современного искусства

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цель и задачи дисциплины:

Целью курса является получение знаний в области современного искусства, социально-культурного развития общества, основных философских и художественных концептов, развиваемых в искусстве в период с 1960-х годов по настоящее время и характеризующих этапы формирования компетенций и обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Изучение дисциплины «История и теория визуальных искусств: основы современного искусства» познакомит студентов с ключевыми идеями, проявившимися в творчестве художников второй половины XX – начала XXI века. Сформирует у студентов:

- понимание основных принципов исследовательских подходов к изучению современного искусства и его ключевых теорий, институциональной системы, его представителей.
- понимание принципов анализа произведения современного искусства, а также знание основных понятий художественной системы второй половины XX века.
- позицию критической рефлексии по отношению к особенностям современного художественного языка.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «История и теория визуальных искусств: основы современного искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплина по выбору блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Универсальные компетенции				
УК-5.	Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	История и теория кино: современный кинематограф и видео-арт	Лаборатория современной фотографии	Кураторская деятельность в сфере культуры

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «История и теория визуальных искусств: основы современного искусства» направлен на формирование следующих компетенций:

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: методы решения конкретных задач проекта заявленного качества и за установленное время; основы проектирования и решения конкретной задачи проекта, выбирая оптимальный способ ее решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.

Уметь: формулировать в рамках поставленной цели проекта совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих ее достижение

Владеть: навыками прогноза и определения ожидаемых результатов решения выделенных задач; навыками публичного представления результатов решения конкретной задачи проекта.

Таблица 2

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:Общая трудоемкость дисциплины составляет **3 зачетные единицы (108 ч.)**.

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		3
Аудиторные занятия (всего)	72	72
В том числе:		
<i>Лекции</i>	48	48
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	24	24
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Контроль	9	9
Общая трудоемкость	час	108
	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины**5.1. Содержание разделов дисциплины**

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Введение в методологию современного искусства	Методологические особенности гуманитарных наук. Этапы становления искусствоведения как науки. Предмет и система методов современного искусствоведения.
2.	Истоки современного искусства	Общая характеристика художественных процессов XX века. Тезаурус понятий: модернизм, постмодернизм, метамодернизм, актуальное искусство, современное искусство. Основные тенденции художественного процесса XX века. Абстрактный экспрессионизм в США и Европе. Живопись цветового поля, информель, ташизм. Постживописная абстракция.
3.	Искусство и повседневность: объект в зеркале художественных практик	Зарождение поп-арта: от реди-мейдов Марселя Дюшана к портретам объектов Класа Ольденбурга и Энди Уорхола. Феномен апроприации в современном искусстве. Коллажные техники в современном искусстве: коллаж, деколлаж, ассамбляж, фроттаж и др.
4.	Институциональная система искусства	Ключевые игроки институциональной системы искусства и формы их взаимодействия: художник, музей, галерея, куратор, художественная резиденция, сквот, artist-run

		спасе, поп-ап галереи, биеннале, центр искусства и др.
5.	Критика институциональной теории	«Институциональная критика» Мела Рамсдена. Стратегии переосмысления взаимоотношений между ключевыми игроками системы искусства. «От критики институций к институту критики» Андреа Фрезер. Художественные проекты Даниеля Бюрена, Ханса Хааке, Роберта Смитсона, Марселя Бродтауэrsa и др.
6.	Новые пространства искусства	От минимализма к лэнд-арту: стратегии выхода искусства за пределы выставочного пространства. От объекта к инсталляции: новые формы искусства. Эфемеризация произведений искусства в контексте концептуализма. Искусство vs общественные пространства: пути взаимодействия.
7.	Новые концепции вовлечения и соучастия	Зарождение «искусства участия». Особенности использования терминов социально-вовлеченное», «интервенционизм», «community-based art», «искусство взаимодействия», «диалогическое искусство», «реляционное», «совместное искусство». «Эстетика взаимодействия» Николя Буррио. «Искусство участия и политика зрительской вовлеченности» Клэр Бишоп и др.
8.	Конструируя идентичность	Феномен идентичности в пространстве современной культуры. Многозначность термина. Проблема утраты идентичности. Роль современного искусства в выявлении границ понимания идентичности в культуре. Трансформация роли зрителя.
9.	Феномен телесности в контексте современных художественных практик	Концепт телесности в истории европейской философской мысли. Антропология тела: тело как текст культуры. Производство присутствия vs производство значения в пространстве телесного переживания. Расширение телесных границ в современных западноевропейских художественных практиках.
10.	Гендерные аспекты современного искусства	Понятие гендера в пространстве современности. Проблема гендерной идентичности в современном искусстве. Гендерные стереотипы культуры. Женщина как субъект искусства. Женские перформативные практики. Критический феминистский дискурс в сфере искусства.
11.	Постколониальный дискурс и современное искусство	Мультикультурализм и постколониальный дискурс в современном искусстве. Критика евроцентристской историографии искусства. Феномен «исторической вины» и «посттравматического синдрома». Стратегии

		репрезентации постколониального дискурса в современных художественных практиках.
12.	Постмодернизм: теории и практики	Концепция воображаемого и символического в теории Ж.Лакана. Теория деконструкции Ж. Деррида. Концепции искусства Ж. Делёза и Ф. Гваттари, Ю. Кристевой и др. Принцип «двойного кодирования». Разрушение границ жанров в искусстве. Трансгрессивные художественные стратегии. Кризис постмодернизма.
13.	Искусство и власть	Механизмы власти М.Фуко. Практики сопротивления власти в пространстве искусства. Эмансипированный зритель Ж. Рансьера. Социально ориентированные художественные практики после 1968 года. Стратегии художественного активизма.
14.	Искусство новых медиа	Новые технологии в контексте искусства. Зарождение медиаарта. Видеоарт, генеративная музыка, саунд-арт, биологическое искусство, нет-арт: особенности художественного языка и используемых технологий. Концепция «постмедиа» П. Вайбеля.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
9 модуль							
1.	Введение в методологию современного искусства	3	-	-	2	2	7
2.	Истоки современного искусства	3	-	-	2	2	7
3.	Искусство и повседневность: объект в зеркале художественных практик	4	-	-	2	2	8
4.	Институциональная система искусства	4	-	-	2	2	8
5.	Критика институциональной теории	2	-	-	2	2	6
6.	Новые пространства искусства	4	-	-	2	2	7
7.	Новые концепции вовлечения и соучастия	2	-	-	2	3	6
8.	Конструируя идентичность	4	-	-	2	3	9
9	Феномен телесности в контексте современных художественных практик	4			2	3	9

10	Гендерные аспекты современного искусства	4			1	3	8
11	Постколониальный дискурс и современное искусство	4			1	3	8
12	Постмодернизм: теории и практики	4			1	3	8
13	Искусство и власть	2			1	3	6
14	Искусство новых медиа	4			2	3	9
	Всего:	48	-	-	24	36	108

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
1.	1.	Особенности творческого метода Джексона Поллока	2
2.	2.	Национальные школы послевоенной абстракции.	2
3.	3.	Биеннале/триеннале/квадриеннале как форма репрезентации современного искусства.	2
4.	4.	Разбор текста А. Фрэзер «От критики институций к институту критики».	2
5.	5.	Особенности пластического языка минимализма.	2
6.	6.	Разбор текста С. Левитта «Параграфы о концептуальном искусстве»	2
7.	7.	События 1968 года и «поворот к социальному» в искусстве.	2
8.	8.	Роль community-based art в обновлении общественных отношений.	2
9.	9	Трансформация роли зрителя в контексте современного искусства.	2
10.	10	Телесный дискурс в европейской феноменологии	1
11.	11	Гротескная концепция тела в работах М. Бахтина	1
12.	12	Творчество М. Абрамович: границы женского тела.	1

№ п/п	№ раздела (темы) дисциплины	Тематика практических занятий	Трудо-емкость (час.) ОФО
13.	13	Стратегии репрезентации постколониального дискурса в современных художественных практиках.	1
14.	14	Стратегии художественного активизма в отечественном искусстве XX-XXI века.	2
	Итого		24

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС ЮРАЙТ <https://www.biblio-online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/kulturovedenie-i-sociokulturnye-proekty/teoriya-i-filosofiya-kultury>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007. Сс. 1 – 484
2. Барт Р. Смерть автора. // Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика / Пер. с фр.; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. — М.: Прогресс, 1989. Сс. 384 – 391
3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости: Избранные эссе. Пер. с нем. М.: "Медиум", 1996. Сс. 15 – 65
4. Бёрк П. Что такое культурная история? М., Издательский ом ВШЭ, 2015. 240 с.
5. Бобринская Е. Концептуализм. М., 1994. Сс. 1 – 214
6. Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000/Под ред. Л. М. Бредихиной, К. Дипуэлл. — М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. 592 с.
7. Голдберг Р. Искусство перформанса от футуризма до наших дней. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015. 309 с.
8. Зонтаг С. Болезнь как метафора. М.: [Ад Маргинем](#), 2016 г.

9. Зонтаг С. «Против интерпретации» // Мысль как страсть / Пер. с англ. Б. Дубина. М.: Русское феноменологическое общество, 1997. Сс. 9 – 18
10. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2008. Сс. 1 – 303
11. Джеуза А. История российского видеоарта. Т. 1-3. М., 2007.
12. История тела: В 3 т./Под ред. А. Корбена, Ж.-Ж. Куртина, Ж. Вигарелло. Т. 1. От Ренессанса до эпохи Просвещения/ Пер. с фр. М. Неклюдовой, А.Стоговой. М.: Новое литературное обозрение, 2012
13. Кампер Д. Тело. Насилие. Боль: Сборник статей / Перевод с нем. Составление, общая редакция и вступительная статья В. Савчука.- Изд-во Русской христианской гуманитарной академии, 2010. С. 174
14. Клемент Гринберг. Авангард и китч // «Художественный журнал» № 60, 2005, доступно по ссылке: <http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch/>. Сс. 21 – 30
15. Ковалев А. «Российский акционизм. 1990-2000». М.: Agey Tomesh – WAM, 2007. Сс. 1 – 413
16. Кошут Д. Искусство после философии. //Искусствознание, 2001, №1. Сс. 531 – 562
17. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В. В. Бычкова. М., 2003. Сс. 1 – 607
18. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб.: Ювента; Наука, 1999.
19. Михантьева М. 10 женских перформансов о гендере, отношениях и насилии», 2016. [Электронный ресурс] / Режим доступа : <http://www.wonderzine.com/wonderzine/entertainment/art/222175-gender-performances>
20. Подорога В.А. Феноменология тела. Введение В философскую антропологию. М.: Ad Marginem, 1995. 339 с.
21. Салецл Р. (Из)Вращения любви и ненависти. М.:Художественный журнал, 1999. 208 с.
22. Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. Сс. 102 – 230
- 22.Турчин В.С. Образ двадцатого в прошлом и настоящем. М.: Прогресс-Традиция, 2003. Сс. 1 – 644
23. Уорхол Э. Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот). М., 2002 (доступна по ссылке: http://yanko.lib.ru/books/art/aronof-phil_andy_warhol.pdf). Сс. 1 – 223
- 24.Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности [пер. с нем. Н. Кандинской]; Москва: Канон-плюс, 2015. 375 с.
25. Фостер Х. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. Серия «Совместная издательская программа с Музеем «Гараж», 2009. 816 с.
- 25.Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы. М.: Ад Маргинем, 2015.
- 26.Хайдарова Г. Боль в культуре. Подходы, концепции, комментарии. Аналитический обзор, 2016г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: <http://www.paininfo.ru/articles/4289.html>

Дополнительная литература

27. Archer M. Art Since 1960. London, 2002. Pp. 1 – 256
28. Harrison Ch., Wood P. (Eds.) Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas. Blackwell Publishers, 1993. Pp. 425 – 640, 682 – 720
29. Hopkins D. After modern art, 1945-2000. Oxford : Oxford univ. press, 2000. Pp. 1 – 282
30. Krauss Rosalind E. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Ldn, 1985. Pp. 1 - 307 (Русский перевод Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. Сс. 1 – 320)
31. Lucie-Smith E. Movements in art since 1945. London : Thames a. Hudson, 1995. Pp. 1 – 304
32. O'Reilly Sally. The body in contemporary art. London, Thames&Hudson, 2009. P.224
33. Sol LeWitt. Paragraphs on Conceptual Art // Artforum, June, 1967 (доступен по адресу: http://www.ddooss.org/articulos/idiomas/Sol_Lewitt.htm)
34. Sol Lewitt. Sentences on Conceptual Art. // Art-Language, Vol. 1, No. 1, 1969 (доступен по адресу: http://www.ubu.com/papers/lewitt_sentences.html)
35. Kaprow A. [Some Recent Happenings \(1966, Great Bear Pamphlet](#), Something Else Press) (доступен по адресу: http://www.ubu.com/historical/gb/kaprow_recent.pdf)
36. Celant G. Arte Povera. N.Y., 1969. Pp. 1 – 240
37. Beardsley J. Earthworks and Beyond. Contemporary Art in the Landscape. New York, 1998. Pp. 1 – 224
38. Boettger S. Earthworks: Art and the Landscape of the Sixties. University of California Press, 2002. Pp. 1 – 315
39. Bishop C. Installation Art: a Critical History. London, 2005. Pp. 1 – 144
40. Rosenthal M. Understanding Installation Art: From Duchamp to Holzer. Munich, 2003. Pp. 1 – 95
41. Coulter-Smith G. Deconstructing Installation Art. London, 2006 (доступна по ссылке: <http://www.installationart.net/>)
42. Rush M. New Media in Late 20th-Century Art. London, 1999. Pp. 1 – 224
43. Schavemaker M., Rakier M. Right about now: art & theory since the 1990s. Amsterdam, 2007. Pp. 1 – 180

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из: истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологи, теории коммуникации, искусствознания, этномузыкологии и др.

Основными приемами организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов являются приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого в курсе содержания, и приемы, направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.

Студенты регулярно посещают актуальные художественные выставки, мастер-классы с галеристами, кураторами и художниками, работают с монографическими исследовательскими текстами и художественной критикой, используют специализированный инстаграм-блог преподавателя для расширения знаний о предмете, обращаются к манифестам и текстам художников, изучают предложенные преподавателем видеоматериалы по темам курса. Учитывая специфику курса в процессе подготовки следует использовать не только письменные информационные источники, но и аудио-видео-материалы.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Ст.преподаватель кафедры
Теории и истории культуры**

должность, название кафедры

В.А.Берест

инициалы, фамилия

Руководитель программы

Заведующий кафедрой

Теории и истории культуры

название кафедры

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия