

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

КОНЦЕПЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.03.03 История искусств
Направленность (профиль) История мирового искусства

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Концепции и направления современного искусства
Рабочая программа дисциплины

Составитель:
к.ф.н. Смолянская Н.В.

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№4 от 20.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1 Цель и задачи дисциплины
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 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
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

9. Методические материалы

- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
- 9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с периодизацией современного зарубежного и российского изобразительного искусства. Курс охватывает всю историю современного искусства, намечая те рубежи, которые проходит современное искусство, и концептуальные основания. Программой курса предусмотрено изучение основных проблем, вновь и вновь, в течение XX века, вплоть до настоящего времени, встающих перед художниками и теоретиками: среди этих вопросов спор с модернизмом, автономия искусства, связь искусства и жизни, фиксация повседневности. Предполагается давать курс студентам первого года обучения для предварительного знакомства с изучаемыми предметами специализации, а также для составления общей картины изменений, происходящих в системе искусства в течение XX и на рубеже XXI веков.

Цель курса – подготовить специалиста, обладающего общетеоретической базой в области современного искусства, умеющего анализировать исторические этапы современного искусства, представлять основные комплексы проблем, которые интересуют современного художника, выйти за пределы узкой дисциплинарности, поскольку сегодня специалист, занимающийся вопросами современного искусства, должен отвечать требованиям времени, полифункциональности новых задач в области теории и истории искусства, междисциплинарности их рассмотрения.

Задачи курса:

- сформировать цельное представление об историческом развитии искусства XX- XXI веков: рассмотреть взаимосвязи исторических эпох, причины и итоги пересмотра основных категорий искусства в течение XX в., основные этапы смены культурных и эстетических критериев оценки искусства;
- рассмотреть, каковы основные проблемы современного российского и зарубежного искусства, выделить основные комплексы проблем;
- выявить основные дисциплины, направления исследования, занимающиеся вопросами современного искусства;
- научиться выявлять основную специфику способов выражения современного искусства, сопоставлять ее с культурно-историческим контекстом.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	ПК-1.1 Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	Знать: основные этапы современного искусства, их характерные черты Уметь: анализировать и объяснять основные этапы трансформации современного искусства в культурно-историческом контексте Владеть: навыками описания и анализа произведений в общекультурном и художественном контексте

ПК- 2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	ПК-2.1 анализирует результаты самостоятельного научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: основные художественные направления, характеристику принципиальных художественных феноменов Уметь: выявлять основные дисциплины и направления исследования, занимающиеся вопросами современного искусства Владеть: навыками анализа современного искусства как междисциплинарной области
	ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: варианты периодизации современного искусства и их научное обоснование Уметь: выделять основные проблемы современного российского и зарубежного искусства Владеть: навыками интерпретации способов выражения современного искусства, сопоставления ее с культурно-историческим контекстом
ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства	Знать: понятийный аппарат, соответствующий комплексам проблем, выявляемых в современном искусстве, методы подхода к анализу современного искусства XX – XXI вв. Уметь: анализировать произведения искусства в контексте основных этапов развития современного искусства Владеть: терминологией, выработанной искусством XX в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства
	ПК-4.2 Критически анализирует концепции различных историографических школ	Знать: важнейшие источники и литературу по основным направлениям современного искусства Уметь: анализировать и критически оценивать различные подходы к изучению современного искусства Владеть: навыками критического анализа важнейших источников и литературы по современному искусству

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Концепции и направления современного искусства» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана. Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Зарубежное искусство XX века, Русское искусство XX века, Теории современного искусства, История фотографии, История кинематографа.

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

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие занят ия	Лабор аторн ые занят ия			
1	Раздел I. Э. Мане. Импрессионизм и постимпрессиониз м	8	1	2				4	Беседа, Обсуждение докладов
2	Раздел II. Теория искусства символизма и art nouveau.	8	1	2				4	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
3	Раздел III. Архитектура и скульптура кон. XIX – сер. XX вв.	8	1	2				4	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа

4	Раздел IV. Модернизм. Искусство Авангарда	8	1	2				4	Беседа, Обсуждение докладов
5	Раздел V. Искусство абстракции	8	1	2				4	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
6	Раздел VI. От метафизики к сюрреализму	8	1	2				4	Беседа, Обсуждение докладов,
7	Раздел VII. От дада к поп-арту. Итоги и перспективы развития искусства сер. XX в.	8	1	2				6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
8	Раздел VIII. Искусство и жизнь	8	1	2				6	Беседа, Обсуждение докладов
9	Раздел IX. «Взрыв» искусства и стратегии современного искусства. От произведения к действию.	8	1	2				6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
10	Раздел X. Дематериализация искусства	8	1	2				6	Беседа, Обсуждение докладов,
11	Раздел XI. Место зрителя: «Театральность» и «Свобода» зрителя	8	1	2				4	Обсуждение докладов. Дискуссия.

12	Раздел XII. Сакрализация / десакрализация искусства. Непосредственнос ть чувств.	8	3	1				1	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
13	Раздел XIII. Особенности русской сцены	8	4	1				1	Беседа, Обсуждение докладов
	Экзамен	8							
	Итого		20	22				48	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие занят ия	Лабора торн ые занят ия			
1	Раздел I. Э. Мане. Импрессионизм и постимпрессиониз м	8	1					4	Беседа, Обсуждение докладов

2	Раздел II. Теория искусства символизма и art nouveau.	8	1	1				4	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
3	Раздел III. Архитектура и скульптура кон. XIX – сер. XX вв.	8	1	1				4	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа

4	Раздел IV. Модернизм. Искусство Авангарда	8	1	1				4	Беседа, Обсуждение докладов
5	Раздел V. Искусство абстракции	8	1	1				4	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
6	Раздел VI. От метафизики к сюрреализму	8	1	1				4	Беседа, Обсуждение докладов,
7	Раздел VII. От дада к поп-арту. Итоги и перспективы развития искусства сер. XX в.	8	1	1				6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
8	Раздел VIII. Искусство и жизнь	8	1	1				6	Беседа, Обсуждение докладов
9	Раздел IX. «Взрыв» искусства и стратегии современного искусства. От произведения к действию.	8	1	1				6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
10	Раздел X. Дематериализация искусства	8	1	1				6	Беседа, Обсуждение докладов,
11	Раздел XI. Место зрителя: «Театральность» и «Свобода» зрителя	8	1	1				6	Обсуждение докладов. Дискуссия.

12	Раздел XII. Сакрализация / десакрализация искусства. Непосредственно сть чувств.	8	1	1				6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
13	Раздел XIII. Особенности русской сцены	8		1				6	Беседа, Обсуждение докладов
	Экзамен	8							
	Итого		12	12				66	

Структура дисциплины для заочной формы обучения
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Контактная				П р о м е ж у т о ч н а я а т т е с т а ц и я			
			Лек ции	Сем ина р	Практ ическ ие занят ия	Лабора торн ые занят ия				

1	Раздел I. Э. Мане. Импрессионизм и постимпрессионизм	5	1					6	Беседа, Обсуждение докладов
2	Раздел II. Теория искусства символизма и art nouveau.	5	1					6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
3	Раздел III. Архитектура и скульптура кон. XIX – сер. XX вв.	5	1					6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
4	Раздел IV. Модернизм. Искусство Авангарда	5	1					6	Беседа, Обсуждение докладов
5	Раздел V. Искусство абстракции	5						6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
6	Раздел VI. От метафизики к сюрреализму	5		1				6	Беседа, Обсуждение докладов,
7	Раздел VII. От дада к поп-арту. Итоги и перспективы развития искусства сер. XX в.	5		1				6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
8	Раздел VIII. Искусство и жизнь	5		1				6	Беседа, Обсуждение докладов

9	Раздел IX. «Взрыв» искусства и стратегии современного искусства. От произведения к действию.	5		1			6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
10	Раздел X. Дематериализация искусства	5		1			6	Беседа, Обсуждение докладов,
11	Раздел XI. Место зрителя: «Театральность» и «Свобода» зрителя	5		1			6	Обсуждение докладов. Дискуссия.
12	Раздел XII. Сакрализация / десакрализация искусства. Непосредственнос ть чувств.	5		1			6	Беседа, Обсуждение докладов Контрольная работа
13	Раздел XIII. Особенности российской сцены	5		1			15	Беседа, Обсуждение докладов
	Экзамен	5						
	Итого		4	8			87	

3. Содержание дисциплины

Раздел I. Э. Мане. Импрессионизм и постимпрессионизм

Введение в проблематику искусства кон. XIX - XX века.

Философско-эстетические основания культуры второй половины XIX в.

Поиски нового содержания, новых путей развития искусства во второй половине XIX в.

Предпосылки зарождения стиля модерн и символизма и их непосредственные предшественники в западноевропейском искусстве.

Философско-эстетические основания культуры Новейшего времени.

У истоков авангарда: зарождение, история направлений, характер их развития на протяжении XX в. Роль теоретических концепций и теоретизирования в искусстве XX в.

Художественная критика в искусстве кон. XIX - сер. XX вв.

Подходы и проблематика изучения искусства кон. XIX-XX вв.

Периодизация современного искусства.

Дискуссия о хронологических рамках, о начале и конце современного искусства. Разрушение классических для европейского искусства критериев и принципов периодизации (прежде всего стилевых) и поиск новых.

Смена одной парадигмы развития искусства (эволюционной, однолинейной) другой с характерным для нее сосуществование разнонаправленных движений.

История направлений авангарда: проблемы периодизации и датировки.

Искусство Эдуарда Мане.

Периодизация творчества: слагаемые стиля. Период ученичества.

Феномен «Салона отверженных».

«Завтрак на траве», «Олимпия»: «диалог» со старыми мастерами как основа творчества Э. Мане.

Живописная техника и жанры. Отношение к импрессионизму. Искусство Мане в контексте развития культуры XIX в., истоки современного искусства в живописи Мане.

Импрессионизм.

Художественная жизнь во Франции накануне формирования импрессионистического движения. Значение восточного искусства для формирования концепции импрессионистической картины.

Происхождение термина. Истоки импрессионизма, его внутренняя эволюция, формально-стилистические приемы, устойчивые изобразительные мотивы и сюжеты (особенности пейзажного жанра, роль городских мотивов, тема праздника, танца, галантные сцены в творчестве мастеров).

Живописная система импрессионизма. Характеристика основных параметров импрессионистической техники, значение пленэрной живописи, роль этюда как основной формы живописной системы. Пересмотр основных черт композиции (точки зрения, композиционные срезы, фрагментация) и колорита (разложение красочного тона, использование системы дополнительных цветов, раздельный мазок и т.д.), новый смысл этих категорий.

История импрессионистических выставок.

Станковая картина импрессионизма: изменение основных параметров.

Развитие искусства вне контекста категории стиля.

Влияние и значение импрессионизма.

Творчество К. Моне, К. Писсарро, О. Ренуара, Э. Дега, А. Сислея, Б. Моризо.

Отход от принципов импрессионизма в позднем творчестве ряда мастеров – причины и смысл.

Постимпрессионизм во французской живописи кон. XIX в.

Условность термина, объединяющего творчество неоимпрессионистов, П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека.

Истоки постимпрессионизма, влияние импрессионистов на творчество мастеров.

Стремление постимпрессионистов к воссозданию целостной картины мира, поиск экспрессивных форм творческого преображения природы, активизация и символизация художественных средств.

Неоимпрессионизм.

Рождение термина «неоимпрессионизм», труды Ф. Фенеона.

Теория искусства неоимпрессионизма. Живописная техника: взаимосвязь и обусловленность теории и техники современными научными открытиями в области психологии восприятия, оптики, физического учения о цвете.

Содержание понятий «пуантилизм» и «дивизионизм».

Станковая картина и проблемы большого стиля.

Антиимпрессионистические тенденции.

Формирование стиля и значение импрессионистического опыта. Ж. Сера как главный теоретик и вдохновитель, создатель неоимпрессионизма.

Первый «Салон независимых: картина «Купание»

Встреча импрессионизма и неоимпрессионизма на последней выставке импрессионистов, картина «Воскресная прогулка на острове Гранд Жатт».

Разработка логического метода создания картин, основанного на изучении законов оптики и физиологии восприятия цвета. Геометрическая схематизация натуральных мотивов. Наложение красочного слоя с помощью мельчайших точек чистого цвета.

Темы и жанры в творчестве Ж. Сера. Понимание темы современности художником, вопрос о выборе сюжетов для ее воплощения. Семантика картин. Характеристика пейзажного жанра, место натурной работы, пленэрной живописи в создании пейзажных полотен. Морские и городские пейзажи. Тема обнаженной натуры. «Натурщицы» в контексте трактовки этой темы в искусстве XIX – начале XX вв.

«Парад», «Канкан», «Цирк» - вариации воплощения образа современной станковой картины.

Значение творчества Ж. Сера, влияние художника на творчество современников.

Присоединение к неоимпрессионизму П. Синьяка, К. Писсарро, Л. Писсарро, Э. Кросса и др. Влияние и значение неоимпрессионизма.

Период ученичества и истоки стиля. Периодизация и эволюция творчества.

Творческая зрелость: жанровое многообразие и характер живописных задач, решаемых в рамках каждого из жанров. Принципы построения живописного пространства: цвет, свет, элементы перспективы.

Поиски стабильности и гармонии в художественной системе П. Сезанна. Приверженность природе и склонность к обобщению, интеллектуальному абстрагированию.

Единство цвета, формы, пространства и композиции в поздних пейзажах.

Значение живописи Сезанна, истоки современного искусства в его творчестве.

История изучения творчества Ван Гога на протяжении XX в. – сложение «мифа о Винсенте». Начало творческого пути, формирование ранней живописной манеры. Значение субъективного начала в искусстве.

Приезд в Париж, усвоение импрессионизма, неоимпрессионизма; влияние японского искусства.

Сложение зрелого стиля: особенности живописной техники, построения картинного пространства. Смысловое значение цвета, напряженность сочетаний ярких, чистых красок; цветовая, фактурная и экспрессивная выразительность мазка.

Арльский период в творчестве Ван Гога. Жанры и темы, особенности их трактовки по сравнению с другими постимпрессионистами.

Особенности символизма работ Ван Гога.

Овернский период и последние произведения Ван Гога.

Экспрессионистические тенденции в искусстве, влияние на живопись XX столетия, экспрессионизм.

Формирование индивидуального стиля. Бретонский период: характеристика живописной техники и символики сюжетов. Концепция символистского искусства: определение его основных параметров в теоретических высказываниях и практике художника, П. Гоген и А. Орье. Техника клуазонизма.

Эволюция взглядов и творческого метода. Первое и второе пребывания на Таити. Таитянский творчество мастера: характеристика стилистических особенностей, символических идей, поиск новых смыслов в экзотической первозданности действительности. Мифологизация и поэтизация повседневной жизни и обычаев таитян. Тяготение к монументальной форме,

уподобление картины декоративному панно: плоскостность, орнаментальность, музыкальное движение линий, декоративность цвета («Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?», «Таитянские пасторали»).

Значение обращения Гогена к примитиву и его интерпретации изобразительного языка наивного примитивного искусства для преодоления иллюзионизма в европейской изобразительной системе.

Влияние искусства Гогена на современный ему художественный процесс, значение его творчества в художественной культуре XX века.

Живопись и графика Тулуз-Лотрека: характеристика творческой манеры, экспрессия и лаконизм графического стиля.

Темы и сюжеты, образы современной городской жизни в искусстве: специфика выбора и трактовки.

Острота социальных характеристик деклассированных персонажей. Ирония и гротеск изображения сцен с участием артистов кабаре.

Значение творчества Сезанна, Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека в формировании основных течений живописи начала XX в.

Раздел II. Теория искусства символизма и art nouveau.

Теория искусства символизма.

Романтизм и символизм – проблема преемственности. Философско-эстетические основания символизма, влияние современной философии (А. Бергсон). Смыкание позднего романтизма и символизма во взглядах и творчестве Ш. Бодлера, А. Беклина, прерафаэлитов. Теоретические концепции символизма. Идея тотальной символизации универсума, всеобщности символистского языка. основополагающее значение теории соответствий для формирования мировоззрения и творческого метода символизма.

Символизм в рамках академизма. Двухединный процесс в структуре символистского знака:

1. Сохранение значения литературных ассоциаций, сюжетного нарратива в картине.
2. Трансформация взаимоотношений между литературной основой и символистскими значениями. Выстраивание новых (по сравнению с практикой искусства Нового времени) путей заимствования тем и образов, новых принципов сопоставления между собой культурных смыслов исторических эпох (Античность, Средневековье), возникновение на этой основе принципиально иных символистских контекстов, иной интерпретации культурной ретроспективы.

Образ художника. Роль индивидуального начала; субъективизм как основополагающая ценность в жизни и в искусстве.

Религиозные, мистические, эзотерические идеи в символизме и их реализация в теории и практике искусства.

Манифесты символистов (появление термина «символизм» в одноименном манифесте Ж. Мореаса, 1906 г.). Саморефлексия в теории и практике символизма. Формирование символистской художественной критики во Франции. Круг символистских журналов. Журнальная и выставочная деятельность бельгийской «Группы XX» и ее значение для распространения идей символизма.

Появление и распространение символизма в разных национальных школах. Проблемы корреляции с ар-нуво.

Направления и мастера в символизме.

Франция: Поль Гоген и Понт-Авенская школа. Поиски нового синтеза искусств. Творчество П. Пюви де Шаванна – характеристика индивидуальной манеры. Шаванн –

второй, после Делакруа, монументалист в искусстве XIX в. Переосмысление символично-аллегорического наследия классического искусства.

Творчество Г. Моро – характеристика индивидуальной манеры. Образный мир произведений Моро и принципы генезиса символистских смыслов и значений. Темы и сюжеты – их истоки, оригинальность интерпретации. Акварельная живопись Г. Моро. Значение Г. Моро как учителя будущих фовистов.

Творчество О. Редона – характеристика индивидуальной манеры. Графический период: характеристика техники, творческого метода, основные серии и их значение. Иллюстративное начало и выбор литературных источников. Принципы синтеза символистских смыслов в системе знака.

Развитие символистского метода – от эпохи «черных» к цвету в позднем периоде мастера. Оригинальность искусства Редона: адаптация возможностей европейского искусства к выражению духовных смыслов восточной культуры.

Образ искусства, попытка определения его сущности и глубинных целей на страницах дневника художника «К себе самому». Значение документа для понимания интенций творчества мастера. Влияние О. Редона на современный ему художественный процесс и значение его искусства для развития ряда направлений XX столетия.

Группа «Наби» (Морис Дени, Поль Серюзье, Пьер Боннар, Эдуар Вьюяр, Аристид Майоль и др.). Понт-авенская школа и влияние Гогена на молодых художников. Концепция искусства, сформулированная в теории и практике группы. Точки соприкосновения с символизмом и ар-нуво.

Направления в Наби:

1. творчество П. Серюзье и М. Дени;
2. творчество П. Боннара и Э. Вьюяра.

Место и значение искусства Наби на переходном этапе между двумя столетиями.

Англия: творчество О. Бердсли. У. Моррис и «Движение искусств и ремесел».

Австрия: творчество Г. Климта. Венский Сецессион.

Германия: Ф. фон Штук и Мюнхенский Сецессион.

Швейцария: творчество А. Беклина: эволюция от романтического классицизма к символизму. Авторские варианты «Острова мертвых» - суть новизны интерпретации античного мифа.

Творчество Ф. Ходлера.

Бельгия: творчество Д. Энсора, Ф. Ропса.

Северная Европа: творчество А. Галлен-Каллела. Эдвард Мунк и канун экспрессионизма.

Искусство Art Nouveau .

Феномен стиля Ар-нуво: оригинальность и специфика его появления. Формирование художественного языка, символика и иконография форм. Значение эстетической компоненты.

Доминанта прикладного характера изобразительного искусства Ар-нуво как элемента архитектурного ансамбля. Развитие монументальных форм, возрождение мозаики, второстепенное значение станковой картины. Тяготение станковой картины к формам и функциям панно.

Специфика символики и иконографии форм и их истоков в изобразительном искусстве. Живопись Г. Климта.

Творчество Ф. фон Штука, Ф. Ходлера, Э. Мунка в контексте символизма и ар-нуво.

Расцвет графики и книжной иллюстрации в ар-нуво. Афиши А. де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мюша. Журнальная графика Т.Т. Хайне, Ф. Ропса, А.Кубина, Ф.Купки. Оформление журналов “Pan”, “Jugend”, “Ver Sacrum”, “Revue Blanche”, “Studio”, “The Yellow Book” и др.

Раздел III. Архитектура кон. XIX – сер. XX вв.

Архитектура ар-нуво.

Феномен стиля ар-нуво: оригинальность и специфика его появления. Формирование художественного языка, символика и иконография форм. Значение эстетической компоненты. Влияние искусства Востока (Япония прежде всего).

Путь от эклектики к архитектуре ар-нуво. Значение исторических стилей – источников форм для эклектики; формирование принципов собственного формотворчества как компоненты архитектурного языка и стиля. Концепции, цели и задачи синтеза искусств на основе архитектуры и пути его достижения.

Основные характеристики стиля: асимметрия, отказ от жесткой взаимообусловленности логики построения экстерьера и интерьера, значение и функции орнаментально-декоративных элементов, сочетание разнородных материалов, роль цвета, символический язык форм, функциональность внутреннего пространства.

Типология зданий: частный особняк, многоквартирный дом, торговые и промышленные сооружения.

Тенденция к рационалистичности в ар-нуво как одна из важнейших для дальнейшего развития архитектуры.

Варианты ар-нуво в разных национальных школах: общие и специфические черты. Архитектура ар-нуво в Глазго (Ч.Р. Макинтош), Бельгии (В. Орта, А. ван де Вельде), Австрии (О. Вагнер, Й. Ольбрих, Й. Хоффман), Германии (П. Беренс, Р. Штайнер, Г. Мутезиус), Испании (А. Гауди), Франции (Г. Гимар).

Архитектура кон. XIX – нач. XX в. Чикагская школа, начало творчества Ф.-Л. Райта.

Развитие европейских городов в конце XIX в. Влияние современной индустриальной и инженерной техники на развитие архитектуры: усовершенствование строительных конструкций, применение новых материалов в архитектуре.

Влияние промышленного строительства и инженерно-технических сооружений на развитие современной архитектуры.

Чикагская школа в архитектуре XX в: между ар-нуво и интернациональным стилем. Точки соприкосновения с ар-нуво. Создание нового типа здания – небоскреба. Применение новых материалов, конструкций и технологий. Чикагская школа как выражение американского стиля в современной архитектуре. У. Ле Барон Дженни. Л. Салливан и его лозунг «форма следует функции». Д. Адлер.

Значение опыта Чикагской школы для формирования стиля Ф.Л. Райта.

«Стиль прерий» и идея органической архитектуры Райта (зависимость формы здания от специфики назначения и уникальных условий среды, непрерывность архитектурного пространства, открытый пан, доминанта горизонталей и т.д.).

Интернациональный стиль в архитектуре. Первый этап.

Истоки рационализма в европейской архитектуре – зодчество Огюста Перре, рационалистические элементы в неоклассицизме, неоготике, ар-нуво.

Основные характеристики стиля: чистые геометрические формы, прямые линии, гладкие поверхности из стекла и металла; широкие открытые пространства, эстетика бетона.

Лё Корбюзье – одна из центральных фигур в современной архитектуре. Влияние его концепции, проектов и реализованных сооружений на теорию и практику современной архитектуры.

Творческий путь архитектора: влияние Огюста Перре, немецкого Веркбунда, Миса ван дер Роэ на формирование мастера; эстетика пуризма Лё Корбюзье и А. Озанфана, сотрудничество в журнале «L' Esprit Nouveau»; принципы современного градостроительства в творчестве мастера.

Архитектура и архитектурная теория Лё Корбюзье.

Значение творчества Лё Корбюзье для развития современной архитектуры; его вклад в формирование «интернационального стиля».

Возникновение Баухауза, его основатели и участники. Этапы истории Баухауза - Веймар, Дессау, Берлин.

Социальные и эстетические концепции участников Баухауза, принципы формотворчества, идеи функциональности и чистоты формы.

Деятельность Вальтера Гропиуса, Миса ван дер Роэ, Василия Кандинского, Пауля Клее в Баухаузе. Две противоборствующие тенденции в группе.

Баухауз и истоки современного дизайна. Вклад Баухауза в формирование «интернационального стиля». Значение Баухауза для развития современного искусства и архитектуры.

Дальнейшее развитие архитектурного мышления и творческих принципов Ф.Л. Райта. Типология зданий: высотные здания и особняки. Влияние Райта на современное ему зодчество.

Интернациональный стиль в архитектуре. Второй этап.

Поздний стиль Ф.Л. Райта, В. Гропиуса, М. Ван дер Рое, Ле Корбюзье.

«Интернациональный стиль»: развитие и трансформация в творчестве следующего поколения архитекторов: А. Аальто, А. Смитсон, П. Смитсон, Х. Шарун, П.Л. Нерви, О. Нимейер, К. Танге, Э. Сааринен.

Типология общественных зданий. Связь между инженерной техникой и архитектурой.

Скульптура кон. XIX – нач. XX вв.

Сравнительная характеристика живописи и скульптуры на рубеже XIX-XX веков. Предпосылки стадийного разрыва в развитии этих видов изобразительного искусства: господство антропоморфной формы в пластике; различия в восприятии двухмерного живописного пространства и реального пространства пластической формы; специфика выразительных и технических возможностей скульптуры.

Творчество О. Родена.

Творчество О. Родена: реформаторская роль в истории скульптуры.

Годы ученичества и формирование стиля. Влияние античного искусства: индивидуальные пристрастия, принципы отбора античных памятников, переосмысление форм.

Творчество Родена как начало кардинальных перемен в сфере скульптуры. Новизна стиля мастера в контексте неоклассических и академических традиций. Пластическая выразительность позы, движения человеческой фигуры. Экспрессивные возможности лепки, живописной игры разнообразной обработки мрамора, эффектов незаконченности.

Проблема трактовки антропоморфных форм. Вопрос о типологическом сходстве между импрессионизмом и скульптурой Родена. Темы и жанры в творчестве скульптора.

Влияние Родена на скульптуру рубежа веков. Возвращение к античной традиции и ее новое истолкование в скульптуре начала XX в.

Творчество Эмиля Антуана Бурделя.

Значение античной скульптуры для формирования пластического мышления. Основные темы в творчестве Бурделя и их развитие. Принцип серийности как художественный способ развития темы. Бурдель – монументалист. Экспрессионистические тенденции в его искусстве.

Творчество Аристида Майоля.

Проблема выбора образца в ареале античной пластики. Эволюция формы.

Ландшафтная скульптура Майоля: проблема взаимодействия пластической формы с окружающей природной средой.

Раздел IV. Модернизм. Искусство Авангарда

Авангард в европейском искусстве.

Термины «авангард» и «модернизм» - содержание. Истоки авангарда в европейском искусстве.

Убыстрение художественного процесса в начале XX века. Множественность направлений поиска нового языка и новых форм выражения.

Фовизм и кубизм — первые течения в истории авангарда (условность названий и их происхождение).

Фовизм.

Начало истории фовизма – осенний салон 1905 г. в Париже. Появление термина.

Черты фовизма, характеризующие его как первое направление современного искусства: новая концепция живописного пространства – тенденция к плоскостности пространственного построения; специфика живописной техники; разрушение классического понимания композиции и колорита – максимальная активизация чистого плоского цвета, его интенсивность; материальность красочной фактуры; принцип сочетания цветов; роль контура, живописного мазка; деформация и упрощение форм.

Цели и задачи фовизма, причины предпочтения жанров пейзажа, портрета, натюрморта.

Истоки фовистической манеры: искусство примитива, африканское и первобытное искусство, детский рисунок, постимпрессионизм (Сезанн, Ван Гог), творчество «Наби».

Смысл программного отречения фовистов от классического, «музейного» искусства и профессионального обучения.

Переосмысление профессионального статуса художника – требования полной творческой свободы, деструкции всех норм и правил.

Лидирующая роль А. Матисса.

Творчество М. Вламинка, А. Марке, Ж. Руо, Р. Дюфи, А. Дерена, К вандонгена.

Экспрессионизм.

Смысл термина, его употребление в широком смысле и как обозначение национального варианта авангарда в Германии 1900-1920-х годов.

Истоки и предшественники немецкого экспрессионизма: готическое искусство, экспрессионистическая линия в живописи немецкого Возрождения, элементы искусства романтизма и символизма; значение творчества Ван Гога, Дж. Энсора, Э. Мунка, Ф. Ходлера для формирования стилистики экспрессионистической живописи.

Эстетическая теория В. Вorrингера о фундаментальных различиях в психологии творчества и принципах формообразования между народами Севера и Юга.

Фовизм и немецкий экспрессионизм – сравнительная характеристика.

Этапы развития экспрессионизма:

1. группа «Мост»: принципы объединения, эстетико-теоретическая и художественная платформа. Творчество Кирхнера, Пехштейна, Шмидта-Ротлуфа. Живопись Эмиля Нольде и Оскара Кокошки.

Программная антиклассичность образов. Острота гротеска в истолковании реальности. Огрубление языка, интенсивность цвета и выразительность линии.

2. группа «Синий всадник». Искусство В. Кандинского, роль эстетико-теоретических взглядов художника, возникновение первых форм абстрактной живописи. Творчество Ф. Марка и А. Макке. Пауль Клее и его точки соприкосновения с абстрактным экспрессионизмом. Эволюция «Синего всадника» в сторону чистой абстракции.

Расширение экспрессионизма за рамки Германии. «Колористический» экспрессионизм Х. Сутина. Выставочная деятельность участников «Синего всадника», их тесные контакты с ведущими мастерами, и современными направлениями в европейской живописи.

Развитие изобразительной линии, идущей от группы «Мост» после распада «Синего всадника». «Новая вещественность», «Октябрьская группа» и др. – социальная направленность искусства, мастера и произведения.

Скульптура экспрессионизма. Творчество Э. Барлаха. Близость югендстилю в ранних работах, влияние немецкой готики на дальнейшее развитие пластического языка. Скульптура «русского цикла». Творчество зрелого периода.

Европейский архитектурный экспрессионизм 1910 - 1925: «Стеклянная цепь».

Предпосылки развития архитектурного экспрессионизма в Германии, Нидерландах и других сопредельных государствах.

Основные характеристики стиля: деформация традиционных архитектурных форм (уподобление природному ландшафту) с целью достижения максимального эмоционального эффекта, динамичная асимметрия, башенные объемы, полихромия фасадов, контрасты цвета и фактуры, драматическое освещение.

«Стеклянная цепь» в немецкой архитектуре: теоретическое и практическое наследие Бруно Таута. Творчество В. Гропиуса, Э. Мендельсона. Идея союза всех искусств, выставки архитектурных фантазий.

Точки соприкосновения архитекторов-экспрессионистов с Баухаузом.

Кубизм.

Творчество Пабло Пикассо и Жоржа Брака.

Творчество Пикассо до периода кубизма – период обучения. Приезды в Париж и знакомство с искусством европейского авангарда. «Голубой» и «розовый» периоды.

«Авиньонские девицы» Пикассо: значение картины в истории авангарда.

Эволюция кубизма: этапы развития и периодизация. Определение основных целей и задач на каждой стадии развития кубизма. Ранний протокубистический период у Пикассо и Брака. Роль живописи Сезанна, формулировка основных идей кубизма. Аналитический кубизм. Синтетический кубизм. Споры о хронологических границах периодов в связи с определением главных задач и целей.

Характеристика искусства: разрушение объекта изображения, перекомпоновка составляющих его элементов. Новое понимание пространства. Отказ от принципа подражания натуре и традиционной структуры картины, построенной по физическим и оптическим законам. Утверждение живописи как самостоятельной реальности, подчиняющейся собственным законам.

Выработка новой семантической характеристики знака в кубистическом произведении. Смысл введения в картины букв, слов, цифр и коллажа (Пикассо «*Портрет А. Воллара*», Брак «*Газета и бутылка*»).

Применение новых материалов, изобретение новых художественных практик, значение этих процессов для искусства XX века.

Направления и художники кубизма, их произведения.

Теоретическое осмысление и самоанализ кубизма: труды Аполлинера, Глеза и Метценже, Канвайлера.

Мера возможного приближения к абстракции и принципиальная невозможность перехода «порога изобразительности». Распространение и влияние кубизма, определение его места в развитии авангарда.

Скульптура кубизма. Сравнительная характеристика скульптуры и живописи кубизма. Скульптура кубизма как поворотный этап в общей эволюции скульптуры, как разрыв с пластической традицией античности и Нового времени. Творчество П. Пикассо, А. Архипенко, Р. Дюшан-Виллона, Ж. Липшица, О. Цадкина.

Влияние кубизма на формирование новых принципов формального мышления в архитектуре и дизайне.

Футуризм.

История возникновения и формирование футуристического движения. Выражение эстетико-теоретических и художественных концепций футуризма в его манифестах. Единство взглядов футуристов в литературе и живописи. Ф. Маринетти как идеолог направления.

Отношение футуристов к классическому наследию, к формам бытования и трансляции классической культуры. Анархизм и крайний радикализм в художественной политике футуризма, отречение от преемственности в искусстве. Агрессивный характер манифестов: призывы к разрушению старой культуры, воспевание индустриальной цивилизации и апология машины как ее символа. Попытки изобразить в пластических искусствах динамизм времени. Идея реконструкции мира. Проекты новых городов архитектора Антонио Сент-Элиа.

Черты «искусства будущего» с точки зрения футуристов. Техника футуристической живописи, влияние неоимпрессионизма и кубизма на ее складывание. Станковая картина футуризма, ее специфика, роль в дальнейшей эволюции изобразительного искусства XX века.

Мастера футуризма, характеристика их творчества: К. Карра, У. Боччьони. Дж. Северини, Л. Руссолло, Дж. Балла. Распространение футуризма вне Италии.

Пластические опыты У. Боччьони – проблемы развития объема в пространстве.

Вортицизм.

Вортицизм как течение английского модернизма. Влияние кубизма и итальянского футуризма на творчество британских художников. Черты «искусства будущего» с точки зрения представителей вортицизма (точки соприкосновения и различия с футуризмом).

Полемика с современными и прежде существовавшими художественными течениями, борьба с реалистическими тенденциями в живописи, приверженность традициям «северной школы».

Искусство Перси Уиндхема, Дэвида Бомберга, Лоуренса Аткинсона и др.; журнал «*Blast*» - печатный орган художественного направления.

Раздел V. Искусство абстракции

Абстрактное искусство начала XX в.

Феномен абстрактного искусства, отражение в нем фундаментальных черт современной культуры. Абстракционизм как логическое следствие развития европейского авангарда, роль В. Кандинского.

Типологическое отличие абстрактных форм в истории искусства и абстракции XX в.

Цели и задачи. Развитие и распространение абстракции, адаптация разных видов искусства к ее формам.

Два типа живописной абстракции в первой половине XX века.

Абстрактная скульптура – эволюция формы от кубизма к абстракции. Специфика пластического мышления и формотворчества в абстрактной скульптуре. Мастера. Деятельность группы «Де Стайль» в скульптуре, живописи, дизайне, архитектуре. Тео ванн Дюсбург.

Рационализм в скульптуре и живописи - Антуан Певзнер и Наум Габо.

Творчество В. Кандинского.

Абстрактный экспрессионизм Кандинского, его характеристика. Развитие идей романтизма и символизма о назначении искусства, взаимосвязи музыки, поэзии и живописи. Теоретическое обоснование абстрактной живописи как пути к духовному, выраженному чистым языком красок и форм, их динамическим взаимодействием.

Творчество П. Мондриана

Формирование геометрического направления в абстрактной живописи.

Неопластицизм Пита Мондриана. Теософические основы искусства, его связи с учением Шёнмэкерс, и с теософическим обществом в Амстердаме.

Выразительные функции абстрактного искусства Мондриана, живописная манера, принципы построения живописного пространства. Отличие от абстракции Кандинского: антиэкспрессионистический, наиндивидуальный, внеличностный характер творчества. Деперсонализация стиля, утверждение порядка, жестких математических законов построения живописной формы.

Абстрактный экспрессионизм. Американское искусство середины 1940 –1960-х гг.

Эмиграция ведущих европейских мастеров в Америку – перемещение центра развития современного искусства из Европы в Америку.

Усиление субъективного начала в живописи абстрактного экспрессионизма.

Связь абстрактного экспрессионизма второго этапа с развитием сюрреалистического метода «автоматического письма» в живописи Массона и Матта.

Творчество Джексона Поллока: «живопись действия». Концептуальная основа творческого метода Поллока, ее отличие от сюрреалистического.

Направления и разновидности в абстрактном экспрессионизме. Творчество основных представителей ньюйоркской школы: Д. Поллока, В. Де Куннинга, М. Ротко и др.

Развитие абстракции и европейское искусство после второй мировой войны.

Отличия европейской абстракции второй половины XX века от американского абстрактного экспрессионизма. Абстрактный «импрессионизм», ташизм, группа КоБРА и др.

Место абстракции в общей эволюции современного искусства

Основные тенденции развития скульптуры в первой половине XX в.

Пути развития скульптуры: сосуществование разнородных направлений, традиционных и альтернативных форм творчества. Абстрактная и фигуративная пластика.

Преодоление стадийного разрыва в развитии живописи и скульптуры. Последовательная утрата классического статуса и типологических характеристик этих видов изобразительного искусства, размывание граней между ними.

Творчество К. Бранкуси. Творчество А. Джакометти. Творчество Г. Мура.

Раздел VI. От метафизики к сюрреализму

Парижская школа между двумя войнами.

Творчество А. Модильяни, М. Утрилло, Х. Сутина, А. Матисса, П. Пикассо в этот период.

Метафизическая школа.

Творческий путь Джорджо де Кирико до основания метафизической школы.

Значение искусства А. Беклина и раннего итальянского Ренессанса для формирования живописных концепций метафизической школы. Проблема взаимоотношений с футуризмом.

Характеристика метафизической живописи де Кирико – создателя школы. Журнал «Valori Plastici», 1916-22 гг. («Пластические ценности»): теоретические труды Де Кирико и Савинио с обоснованием нового подхода к живописи. Концептуальная основа «стилистических» принципов метафизической живописи; значение иллюзионистического начала. Специфика функций основных живописных элементов – линейной перспективы, светотени и т. д.

Две тенденции метафизического движения:

- творчество Де Кирико и Савинио: символические и литературные смыслы и реминисценции;

- творчество К. Карра и Д. Моранди: роль живописной фантазии.

Роль метафизической школы для формирования живописной системы сюрреализма.

Концепции искусства сюрреализма. Основные направления и мастера.

Формирование и изложение теоретических концепций сюрреализма в Манифесте А.

Бретона 1924 г. Интернациональный характер и длительность существования направления.

Формулировка целей (освобождение человека от социальной, семейной, христианской морали, религиозных и общественных табу) и поиск адекватных средств.

Слагаемые творческого метода и их связь с психоанализом (идеи З. Фрейда, К.Г. Юнга). Проблема визуализации разных уровней психической реальности. Выявление сферы бессознательного и творчество без контроля разума.

Инструменты деятельности: манифесты, журналы, выставки.

Развитие, периодизация и распространение сюрреализма. Основные направления.

Направления и мастера в истории европейского искусства, оказавшие влияние на сюрреализм. Вопрос об его исторических предшественниках и истоках и, вместе с тем, о принципиальной новизне его интенций.

Участники сюрреалистического движения и их творчество. Сальвадор Дали.

Влияние сюрреализма на искусство второй половины XX века, в частности на европейский и американский абстрактный экспрессионизм.

Раздел VII. От дада к поп-арту. Итоги и перспективы развития искусства сер. XX в.

Творчество Дада

Творчество дадаистов как выражение духовного кризиса европейской культуры, порожденного Первой мировой войной. Американский и европейский Дада – диалог Цюриха и Нью-Йорка.

Дада как первое масштабное проявление форм альтернативной культуры. Последовательное и тотальное отрицание классической культурной традиции. Синтез новых форм творческой деятельности, направленных на разрушение модели творческого процесса в новоевропейской культурной парадигме и основных элементов ее структуры.

Понятие «дада»: принципиальная бессмысленность названия направления. Отрицание традиционных ценностей гуманизма. Вызов культуре, выявление абсурдности и алогичности мира в манипуляциях с «готовыми продуктами» цивилизации.

Вдохновители и исполнители дадаистских акций: практики дадаистов в кабаре «Вольтер». Манифесты Дада.

Дадаизм в Германии и Париже. Творчество М. Дюшана до дадаизма и в его рамках. Открытие Дюшаном двух важнейших инноваций в скульптуре XX века: кинетический объект и ready-made.

Дадаизм и его роль в формировании контркультуры, контрискусства последних десятилетий XX в. (концептуализма, перформансов, хепенингов), поп-арта 50-70-х годов, постмодернизма и сюрреализма.

Поп арт и альтернативные формы творчества.

Поп арт: визуализация принципов современной американской культуры. Связь поп-арта с философией массовой культуры, ее формами, идеями «индустриального» и «потребительского» общества. Пути заимствования форм и смыслов из массовой культуры.

Поп-арт и масс-медиа.

Поп-арта как реакция на абстрактный экспрессионизм и его все более элитарный характер. Предпосылки и истоки поп-арта. Выставка «Искусство ассамбляжа» в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1961 г. Р. Раушенберг и Дж. Джонс - у истоков поп-арта. Эволюция их творчества от абстракции к новым формам.

История развития поп-арта в Европе и Америке, генетические связи с Дада. Альтернативное понимание сущности творческого процесса, целей и задач искусства. Де-дефиниция и де-эстетизация искусства в рамках поп-арта.

Классические формы существования поп-арта, принципы его формотворчества. Представители и разновидности поп-арта. Кинетическое искусство, энвайронмент, хепенинг, инсталляции, ассамбляжи, перформанс, гиперреализм. Неодада, европейский «новый реализм».

Творчество Э. Уорхолла, К. Ольденбурга, Р. Лихтенштейна, Дж. Розенквиста, Т. Вессельмана.

Формы абстрактного искусства в эпоху поп-арта

Постживописная абстракция, оп-арт (использование оптических эффектов, Виктор Вазарели и др.), кинетическая скульптура, минимализм.

Итоги и перспективы развития искусства второй половины XX в.

Пути развития искусства в середине-второй половине XX в.

Переосмысление теоретического и практического наследия предшественников, деструкция основных параметров и категорий искусства.

Идеи «смерти искусства» и «смерти автора»: их истоки в художественной культуре кон. XIX – нач. XX в., отражение в теоретическом искусствознании второй половины XX столетия.

Предпосылки появления новых форм искусства: теории и практики.

Раздел VIII. Искусство и жизнь

Вопросы художественной автономии и современное искусство.

Особый путь американского искусства, его роль в формировании современного искусства, выставка Armory Show;

Клемент Гринберг и абстрактный экспрессионизм;

Художники color field и постживописная абстракция

От картины к объекту. Франк Стелла.

Пути абстракции:

Конкретное искусство: Европа и Латинская Америка. Макс Билл, МАДИ, и др.

Основа / Поверхность (СюппорСюрфас)

Нео-Гео

Современные пути абстракции.

Поп-Арт

Английский поп-арт и идеология поп-арта: Лоуренс Эллоуэй и Институт Современного искусства в Лондоне, выставка "This is Tomorrow" в Уайтчепель галерее.

Американский поп-арт и массовая культура.

- хиппи и контр-культура

- Клас Ольденбург, выставка "The Store", Джеймс Розенквист, Лихтенштейн

- апроприация объекта повседневной жизни: Раушенберг, Уорхол

- идея реди-мейда и новые стратегии искусства. Марсель Дюшан и Уорхол. Фабрика.

Раздел IX. «Взрыв» искусства и стратегии современного искусства. От произведения к действию.

"Флюксус": Д. Мачюнас, Бен, Йоко Оно и др.

- выставка "Когда отношения становятся формой", Берн, 1969;

Перформанс: поиски новой формы выражения.

Д. Поллок – жест художника.

Идеология перформанса и боди-арта: Мерло-Понти, Джон Дьюи.

Практики минимального перформанса и боди-арта: Брюс Науман и др.

Перформанс в страдательном залоге: Вито Аккончи, Джина Пан, Марина Абрамович и др.

Перформанс и практики взаимодействия: Лиджия Кларк.

Политические перформансы и акции: Европа и Латинская Америки.

Хэппенинг: свободные действия. Участие зрителя.

Аллан Кэпроу. Современные формы.

Land Art и расширение поля.

Раздел X. Дематериализация искусства

Люси Липпард "Дематериализация объекта искусства 1966-1972 гг.

Концептуальное искусство. Л. Витгенштейн и концептуальное искусство.

"Искусство как искусство как искусство" Д. Кошут, Роберт Моррис, и Эд Рейнхардт : пути к концептуализму.

Сол Ле Уитт: концептуализм и структурализм.

Концептуальное и постконцептуальное искусство 1975-1980 гг. Значение концептуализма.

Концептуализм в искусстве Восточной Европы.

Раздел XI. Место зрителя : «театральность» и «свобода» зрителя

А. Майкл Фрид. "Искусство и объектность" Специфические объекты. Дональд Джадд.

Минимализм и его философия. Постминимализм. Минимализм в музыке. Минимализм в танце.

Инсталляции. Истоки и история инсталляций.

Раздел XII. Сакрализация / десакрализация искусства. Непосредственность чувств.

Ар Брют. Жан Дебюффе. Арте Повера. Венский акционизм

Раздел XIII. Особенности российской сцены

Нон-конформизм. Оттепель, Юбилейная выставка в Манеже, "бульдозерная" выставка, выставка в павильоне "Пчеловодство".

Лианозовская школа.

Эдуард Штейнберг и Владимир Янкилевский, "метафизическая живопись".

Соцарт.

Комар и Меламид. Виктор Соков. Александр Косолапов. Борис Орлов.

Московский романтический концептуализм: истоки и практики.

Валерий и Римма Герловины. "Коллективные действия". Илья Кабаков, Виктор Пивоваров, и др. Группа "Гнездо"

Развитие концептуальных практик: Тотарт. Медгерменевтика

Между западными влияниями и выработкой собственного языка: 80-е годы.

"Мухоморы". "Средне-русская возвышенность". Абстрактное и метафизическое искусство.

Контр-культурные практики: ЗАИБИ, "Свои", и др. Современные практики.

4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинарских занятиях	5 баллов	10 баллов
- контрольная работа	10 баллов	10 баллов
- доклад на семинарском занятии (темы 4-9)	40 баллов	40 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		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>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется 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 выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

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

Во время семинарских занятий проводится две контрольные работы в объеме 10 и 20 тестовых заданий: предлагается по 10 и 20 экранных изображений с открытыми вопросами атрибуционного (памятник, эпоха, страна) и контекстного (анalogии, источники, прототипы

и т.д.) характера.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ

«КОНЦЕПЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

1. Философско-эстетические основания культуры рубежа XIX-XX вв.
2. Искусство Э. Мане – этапы эволюции.
3. Место «Олимпии» в творчестве Э. Мане и в современном ему искусстве.
4. «Завтрак на траве» Э. Мане: отношение художника к европейской классической художественной традиции.
5. Э. Мане и импрессионизм: точки схода и различия
6. Импрессионизм: цели и задачи. Живописная техника. Станковая картина – типологическая характеристика.
7. Творчество Клода Моне.
8. Принцип серийности в живописи Моне, его связь с концепциями импрессионизма.
9. Импрессионизм в творчестве О. Ренуара.
10. Позднее творчество О. Ренуара – основные тенденции.
11. Импрессионизм в творчестве Э. Дега.
12. Темы балета и театра в живописи Э. Дега.
13. Альфред Сислей – творческая эволюция, специфика пейзажной концепции.
14. К. Писсарро – творческий путь.
15. Формирование образа современного города в творчестве К. Писсарро и импрессионистов.
16. Место и значение импрессионизма в развитии европейского искусства.
17. Постимпрессионизм: содержание термина. Истоки, характер отношения к импрессионизму.
18. Неоимпрессионизм – история создания, концепции, цели и задачи, живописная техника.
19. Сравнительная характеристика станковой картины импрессионизма и неоимпрессионизма.
20. Творчество Ж. Сера: темы, сюжеты, жанры.
21. Картины «Цирк», «Парад» и «Канкан» Ж. Сера
22. Творчество П. Синьяка
23. Творчество П. Сезанна: истоки стиля, эволюция творчества.
24. Истоки современного искусства в творчестве Сезанна.
25. Творчество В. Ван Гога
26. Экспрессионистические тенденции в искусстве Ван Гога.
27. Творчество П. Гогена: эволюция взглядов и творческого метода.
28. Таитянское творчество Гогена: первое и второе пребывания на Таити.
29. Творчество А. Тулуз-Лотрека.
30. Значение творчества Сезанна, Ван Гога, Гогена и Тулуз-Лотрека в формировании основных течений живописи начала XX в.
31. Эстетические теории и изобразительное искусство символизма.
32. Направления и мастера в искусстве символизма.
33. Архитектура европейского модерна – школы и направления.
34. Стиль Ар-нуво: специфика появления, формирование художественного языка, символика и иконография форм.
35. Символика архитектурных форм Антонио Гауди.
36. Интерьер модерна и материальная культура рубежа веков.
37. Чикагская школа в архитектуре XX в.
38. Творчество Ф.Л. Райта
39. Творчество О. Родена: реформаторская роль в истории скульптуры.
40. Творчество Эмиля Антуана Бурделя.

41. Творчество Аристиды Майоля.
42. Истоки авангарда в европейском искусстве.
43. Генезис и развитие фовизма.
44. Генезис и этапы развития экспрессионизма.
45. Скульптура экспрессионизма - творчество Э. Барлаха.
46. Европейский архитектурный экспрессионизм 1910 - 1925: «Стеклянная цепь».
47. Генезис и развитие кубизма.
48. Творчество Пикассо и Матисса в контексте современного искусства.
49. Генезис и развитие футуризма в изобразительном искусстве.
50. Генезис и специфика Вортицизма.
51. Абстрактное искусство в XX вв. – истоки, специфика, этапы развития.
52. Концептуальная основа абстрактной живописи Василия Кандинского.
53. Концептуальная основа абстрактной живописи Пита Мондриана.
54. Абстрактный экспрессионизм: американское искусство сер. 1940 –1960-х гг.
55. Скульптура Генри Мура – проблемы семантики образа и взаимодействия с пространственной средой.
56. Творчество К. Бранкуси и А. Джакометти.
57. Трансформация антропоморфного начала в скульптуре XX века.
58. Теории и практики дадаистов.
59. Творчество Ле Корбюзье, становление интернационального стиля в архитектуре.
60. Баухауз, теория и практика современной архитектуры.
61. Интернациональный стиль в архитектуре. Второй этап.
62. Феномен «Парижской школы».
63. Метафизическая школа, творчество де Кирико.
64. Концепции и мастера искусства сюрреализма.
65. Поп-арт – феномен современной американской культуры.
66. Объект и инсталляция – формы и функции в современном искусстве.
67. Перформанс – формы и функции в современной художественной культуре.
68. Формы абстрактного искусства в эпоху поп-арта.
69. Судьбы станковой картины от импрессионизма до поп-арта.
70. Проблема формообразования в искусстве кон. XIX – сер. XX в.
71. Проблема языка в искусстве кон. XIX – сер. XX в..
72. Роль примитива и наивного искусства в художественной культуре кон. XIX – сер. XX вв.
73. Технично-технологическая специфика скульптуры и живописи авангарда, проблемы их сохранения и реставрации.
74. Современные концепции экспозиционной деятельности и проблема сохранения феноменов современного искусства.

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ТЕМ ДОКЛАДОВ ПО КУРСУ «КОНЦЕПЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»

1. Графическое «наследие» Энгра в творчестве Дега, Тулуз-Лотрека, Пикассо, Матисса.
2. Импрессионизм и неоимпрессионизм – цели, задачи, живописная техника.
3. Жанр портрета в творчестве постимпрессионистов.
4. Символизм во французской живописи – творчество Г. Моро и О. Редона.
5. Символизм в немецкой живописи: творчество А. Беклина и Ф. фон Штука.
6. Мотивы сна и сновидений, слепоты и взгляда внутрь себя в искусстве кон. XIX – нач. XX в.
7. Фовизм и экспрессионизм – параллели и «разногласия».
8. Художественные манифесты футуристов.
9. Кубизм: проблема цвета и формы.
10. Вортицизм и специфика английского модернизма.

11. Библейские мотивы в творчестве художников кон. XIX – сер. XX вв.
12. Пути сложения нефигуративного искусства.
13. Монументальная скульптура XX в.
14. Диалог с античностью в скульптуре в кон. XIX- нач. XX вв.
15. Символизм архитектурных форм на рубеже XIX-XX в.
16. Храмовая архитектура XX в.
17. Архитектура всемирных выставок.
18. Баухаус – история рождения и судьба.
19. Стилиевые особенности ар-деко.
20. «Чикагская школа» - пути развития и сложения.
21. Интернациональный стиль в архитектуре, первый и второй этапы: типология зданий.
22. Ле Корбюзье – творческий путь, архитектура и архитектурная теория.
23. Скульптура Генри Мура – семантика образа, проблема взаимодействия с пространственной средой.
24. Дадаизм как форма контркультуры. Теории и практики.
25. Формальные методы дада и сюрреализма.
26. Выставочная практика сюрреалистов.
27. Формы абстрактного искусства в эпоху поп-арта
28. Судьбы станковой картины от импрессионизма до поп-арта.

СПИСОК ПРИМЕРНЫХ ТЕМ РЕФЕРАТОВ и КУРСОВЫХ РАБОТ ПО КУРСУ «КОНЦЕПЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА».

1. Эволюция и значение жанров изобразительного искусства в системе европейской художественной культуры кон. XIX - начала XX веков.
2. Э. Мане и импрессионисты: близость и различия.
3. Рождение импрессионизма: исторический контекст, мастера.
4. Импрессионизм как историко-культурное явление в развитии западноевропейского художественного видения Нового и Новейшего времени.
5. Принцип серийности в искусстве К. Моне и его связь с творческим методом мастера.
6. Камилль Писсарро: образ современного города в искусстве импрессионистов.
7. Портреты Огюста Ренуара.
8. Дега и Энгр: суть исторической преемственности.
9. Дега и импрессионисты.
10. Темы балета и театра в творчестве Дега.
12. Творчество П. Сезанна: истоки стиля, эволюция творчества.
13. Творчество Сезанна и кубистов.
14. Поль Гоген. Школа в Понт-Авене.
15. П. Гоген: Таитянский период творчества.
16. Винсент Ван Гог: творческий путь.
17. Понимание цвета в живописи Гогена и Ван Гога.
18. Портрет в творчестве постимпрессионистов.
19. Импрессионизм в скульптуре: творчество Огюста Родена.
20. Монументальная скульптура в XX веке.
21. Античные традиции в скульптуре рубежа XIX-XX вв..
23. Истоки и принципы «большого стиля» Жоржа Сера.
24. «Парад», «Канкан», «Цирк» Сера – проблемы интерпретации смысла.
25. Концепция станковой картины в импрессионизме и неоимпрессионизме.
26. Образы современного искусства в творчестве Матисса.
27. Пикассо и судьбы искусства XX века.
28. Фовизм и экспрессионизм: сходство техники, различие идей.

29. Трансформация принципа серийности у Кандинского.
30. Теософические основы неопластицизма Мондриана.
31. Трансформация классических мотивов в живописи сюрреализма.
32. Джорджо де Кирико и судьба мотивов Ренессанса в пространстве современного искусства.
33. Ценности американской культуры в искусстве поп-арта.
34. Европейская и американская абстракция после Второй мировой войны – типологические сходства и отличия.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Обязательная литература

Ильина, Татьяна Валериановна. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2013. - 435 с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 429-435. - ISBN 978-5-9916-3401-4.

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

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer

	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;

- принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Э. Мане. К. Моне и импрессионизм.

Вопросы для обсуждения:

1. Эволюция и значение жанров изобразительного искусства в системе европейской художественной культуры кон. XIX в.
2. Э. Мане и импрессионисты: близость и различия.
3. Рождение импрессионизма: исторический контекст, мастера.
4. Принцип серийности в искусстве импрессионистов.

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение импрессионизму как историко-культурному явлению в развитии западноевропейского художественного видения Нового и Новейшего времени.
2. Охарактеризуйте творчество Э. Мане в контексте искусства импрессионистов, каковы основные точки схода и различия.
3. Роль восточного искусства в сложении концепции импрессионистической картины.
4. Назовите основные жанры и сюжеты мастеров импрессионизма: приведите пример, опишите специфику.
5. Определите значимость принципа серийности в живописи Моне, его связь с концепциями импрессионизма.
6. Каковы причины и пути ухода от импрессионизма.

Семинар 2. Эпоха постимпрессионизма: творчество мастеров неимпрессионизма.

Вопросы для обсуждения:

1. Постимпрессионизм: содержание термина. Истоки, характер отношения к импрессионизму.
2. Эволюция основных живописных категорий от импрессионизма к неимпрессионизму.
3. Творчество Ж. Сера: темы, сюжеты, жанры.

Контрольные вопросы:

1. В чем принципиальное отличие неимпрессионизма от импрессионизма – охарактеризуйте концепции, цели и задачи, живописную технику направления.
2. В чем принципиальное отличие концепций станковой картины в импрессионизме и неимпрессионизме?
3. Каковы истоки и принципы «большого стиля» Жоржа Сера.
4. Какова проблематика интерпретации смысла следующих работ Сера: «Парад», «Канкан», «Цирк».

Семинар 3. Эпоха постимпрессионизма. Творчество П. Сезанна, В. Ван Гога, П. Гогена, А. Тулуз-Лотрека.

Вопросы для обсуждения:

1. Жанр портрета в творчестве постимпрессионистов

2. Творчество П. Сезанна: истоки стиля, эволюция творчества.
3. Творческий путь В. Ван Гога и П. Гогена
4. Живопись и графика Тулуз-Лотрека: роль графического наследия Ж.-О. Д. Энгра.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные принципы построения живописного пространства в творчестве П. Сезанна (по живописным жанрам)?
2. Роль цвета в творчестве В. Ван Гога и П. Гогена.
3. Каковы основные этапы эволюции взглядов и творческого метода П. Гогена?
4. Каковы основные этапы эволюции взглядов и творческого метода В. Ван Гога?
5. Основные темы и сюжеты в искусстве Тулуз-Лотрека: специфика выбора и трактовки.
6. Истоки современного искусства в творчестве Сезанна, Ван Гога, Гогена, Тулуз-Лотрека.

Семинар 4. Теория искусства символизма и art nouveau.

Вопросы для обсуждения:

1. Символизм во французской живописи. Творчество Г. Моро и О. Редона.
2. Символизм в немецкой живописи. Творчество А. Беклина и Ф. фон Штука.

3. Мотивы сна и сновидений, слепоты и взгляда внутрь себя в искусстве кон. XIX – нач. XX вв.
4. Библейские мотивы в творчестве художников кон. XIX – нач. XX вв.
5. Стил Ар-нуво: специфика появления, формирование художественного языка, символика и иконография форм.

Контрольные вопросы:

1. Романтизм и символизм – точки соприкосновения и различия, проблема преемственности.
2. Эстетические теории и изобразительное искусство символизма.
3. Назовите основные направления в искусстве символизма, их представителей.
4. Судьба античных мотивов в творчестве символистов.
5. Символизм и ар-нуво – проблема корреляции.
6. Специфика символика и иконографии форм и их истоков в изобразительном искусстве ар-нуво.
7. Судьба станковой картины в искусстве ар-нуво.

Семинар 5: Скульптура кон. XIX – нач. XX вв.: творчество О. Родена, Э. А. Бурделя, А. Майоля.

Вопросы для обсуждения:

1. Живопись и скульптура на рубеже XIX – XX вв. – специфика развития, точки соприкосновения.
2. Античные традиции в скульптуре рубежа XIX-XX вв.

Контрольные вопросы:

1. Импрессионистические черты в скульптуре: творчество О. Родена.
2. Принцип серийности в скульптуре Э. А. Бурделя.
3. Скульптура А. Майоля – проблема взаимодействия пластической формы с окружающей средой.

Семинар 6. Теории и практики Авангарда.

Вопросы для обсуждения:

1. Фовизм и экспрессионизм – параллели и «разногласия».
2. Художественные манифесты футуристов.
3. Кубизм: проблема цвета и формы.
4. Пластические опыты кубистов и футуристов.
5. Вортицизм и специфика английского модернизма.

Контрольные вопросы:

1. Генезис и этапы развития экспрессионизма.
2. Генезис и этапы развития фовизма.
3. Фовизм и немецкий экспрессионизм – сравнительная характеристика.
4. Кубизм – цели, задачи, живописная техника, этапы развития, мастера.
5. Футуризм – цели, задачи, живописная техника, мастера.
6. Образы современного искусства в творчестве Матисса.
7. Образы современного искусства в творчестве Пикассо.
8. Скульптура экспрессионизма - творчество Э. Барлаха.

Семинар 7. Искусство абстракции

Вопросы для обсуждения:

1. Пути сложения нефигуративного искусства.

2. Живописная абстракция в первой половине XX в.
3. Абстрактный экспрессионизм: американское искусство сер. 1940 –1960-х гг.
4. Скульптура Генри Мура – семантика образа, проблема взаимодействия с пространственной средой.
5. Трансформация антропоморфного начала в скульптуре XX века.
6. Абстрактное искусство в Европе и Америке: сравнительная характеристика

Контрольные вопросы:

1. Абстрактное искусство в XX вв. – истоки, специфика, этапы развития.
2. Концептуальная основа абстрактной живописи Пита Мондриана.
3. Концептуальная основа абстрактной живописи Василия Кандинского.
4. Трансформация принципа серийности у Кандинского.
5. Концептуальная основа творческого метода Дж. Поллока.
6. Творчество Г. Мура.
7. Творчество К. Бранкуси и А. Джакометти.

Семинар 8: Архитектура кон. XIX – нач. XX вв

Вопросы для обсуждения:

1. Символизм архитектурных форм на рубеже XIX-XX в.
2. Ар-нуво и национальные особенности стиля.
3. «Чикагская школа» - пути развития и сложения.

Контрольные вопросы:

1. Стиль Ар-нуво: специфика появления, формирование художественного языка, символика и иконография форм.
2. Сравнительная характеристика архитектуры ар-нуво в Испании и Австрии.
3. Символика архитектурных форм Антонио Гауди.
4. «Стиль прерий» и идея органической архитектуры Ф.Л. Райта.
5. Развитие рационалистических черт в архитектуре ар-нуво.

Семинар 9: Интернациональный стиль в архитектуре: этап I-II.

Вопросы для обсуждения:

1. Баухаус – история рождения и судьба.
2. Интернациональный стиль в архитектуре, первый и второй этапы: типология зданий.
3. Ле Корбюзье – архитектура и архитектурная теория.

Контрольные вопросы:

1. Каковы истоки рационализма в европейской архитектуре первой половины XX в.
2. Капелла в Роншане и капелла в Вансе – особенности храмовой архитектуры в XX в.
3. Значение творчества Ф.Л. Райта и Ле Корбюзье для формирования принципов современной архитектуры.
4. Баухауз и становление современного дизайна.
5. Особенности позднего стиля Ф.Л. Райта, В. Гропиуса, М. Ван дер Рое, Ле Корбюзье.

Семинар 10. Метафизическая живопись и практики сюрреализма.

Вопросы для обсуждения:

1. Метафизическая школа: теории и практики, тенденции развития.
2. Творчество Джорджо де Кирико: судьба мотивов Ренессанса в пространстве современного искусства.
3. Трансформация классических мотивов в живописи сюрреализма.

Контрольные вопросы:

1. Какова концептуальная основа стилистических принципов метафизической школы живописи.
2. Назовите тенденции метафизического движения: их основателей, специфику.
3. Метафизическая школа и сюрреализм – характер взаимоотношений.
4. Участники сюрреалистического движения: направления, мастера.

Семинар 11. Контркультура и альтернативные формы творчества. Итоги и перспективы развития искусства сер. XX в.

Вопросы для обсуждения:

1. Дадаизм как форма контркультуры. Теории и практики.
2. Поп-арт и альтернативные формы творчества.
3. Судьбы станковой картины от импрессионизма до поп-арта.
4. Технично-технологическая специфика искусства первой половины XX в. - проблемы его сохранения и реставрации.

Дискуссия на тему «Искусство первой половины-середины XX в.: итоги и перспективы развития. Предпосылки появления новых форм искусства во второй половине столетия, теории и практики».

Контрольные вопросы:

1. Творчество дадаистов – истоки, манифесты, практики.
2. Кинетический объект и ready-made – судьба инноваций дадаистов в искусстве XX в.
3. Поп-арт: предпосылки и истоки появления.
4. Поп-арт: принципы формотворчества
5. Формы абстрактного искусства в эпоху поп-арта
6. Идеи «смерти искусства» и «смерти автора»: их истоки в художественной культуре первой половины XX в.

Семинар 12.

Вопросы

1. Вопросы художественной автономии и современное искусство
2. Перформанс: поиски новой формы выражения
3. Дематериализация искусства

Семинар 13.

Вопросы

1. Минимализм и его философия
2. Венский акционизм
3. Нон-конформизм.

Семинар 14.

Вопросы

1. Компьютерное искусство
2. Видеоарт. Основные тенденции

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Концепции и направления современного искусства» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель курса – подготовить специалиста, обладающего общетеоретической базой в области современного искусства, умеющего анализировать исторические этапы современного искусства, представлять основные комплексы проблем, которые интересуют современного художника, выйти за пределы узкой дисциплинарности, поскольку сегодня специалист, занимающийся вопросами современного искусства, должен отвечать требованиям времени, полифункциональности новых задач в области теории и истории искусства, междисциплинарности их рассмотрения.

Задачи курса:

- сформировать цельное представление об историческом развитии искусства XX- XXI веков: рассмотреть взаимосвязи исторических эпох, причины и итоги пересмотра основных категорий искусства в течение XX в., основные этапы смены культурных и эстетических критериев оценки искусства;
- рассмотреть, каковы основные проблемы современного российского и зарубежного искусства, выделить основные комплексы проблем;
- выявить основные дисциплины, направления исследования, занимающиеся вопросами современного искусства;
- научиться выявлять основную специфику способов выражения современного искусства, сопоставлять ее с культурно-историческим контекстом.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства

ПК- 2 способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов

ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ

В результате освоения курса студенты должны

1. Знать:

- понятийный аппарат, соответствующий комплексам проблем, выявляемых в современном искусстве, методы подхода к анализу современного искусства XX – XXI вв.;
- варианты периодизации современного искусства и их научное обоснование;
- основные этапы современного искусства, их характерные черты;
- основные художественные направления, характеристику принципиальных художественных феноменов;
- важнейшие источники и литературу по основным направлениям современного искусства.

2. Уметь

- анализировать произведения искусства в контексте основных этапов развития современного искусства;
- выявлять основные дисциплины и направления исследования, занимающиеся вопросами современного искусства;
- выделять основные проблемы современного российского и зарубежного искусства;
- анализировать и критически оценивать различные подходы к изучению современного искусства;

- анализировать и объяснять основные этапы трансформации современного искусства в культурно-историческом контексте;

3. Владеть

- терминологией, выработанной искусством XX в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства;

- навыками описания и анализа произведений в общекультурном и художественном контексте;

- навыками анализа современного искусства как междисциплинарной области;

- навыками интерпретации способов выражения современного искусства, сопоставления ее с культурно-историческим контекстом;

- навыками критического анализа важнейших источников и литературы по современному искусству.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

