

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ТЕОРИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.03 «История искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Теории и практики современного искусства»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

Теории современного искусства
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
№ 16 от «22» ноября 2024 г.

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

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об основных теориях современного искусства.

Задачи дисциплины:

1. дать базовую теоретическую подготовку в области современного искусства
2. развить навыки критического осмысления процессов, происходящих в сфере современного искусства;
3. сформировать необходимую теоретическую базу для исследовательской работы в области современного искусства.

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- 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 позиции классической и постклассической эстетической теории. Уметь: определять и проследить взаимосвязь произведения искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох. Владеть: методами основных теорий современного искусства.
	ПК-2.2 обобщает результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	Знать: историю формирования художественных течений. Уметь: осуществлять концептуальный анализ формы и контекста художественных и выставочных практик. Владеть: навыками критического анализа теорий современного искусства.
ПК-4 способен критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства, различных	ПК-4.1 Критически анализирует концепции различных школ по методологии и истории искусства	Знать: методы основных теорий современного искусства. Уметь: критически оценивать и сопоставлять теорию и методологию основных теорий современного искусства. Владеть: навыками критического анализа методологии основных теорий современного искусства.

<p>историографических школ</p>	<p>ПК-4.2 Критически анализирует концепции различных историографических школ</p>	<p>Знать: критические контексты современного искусства и современной художественной теории. Уметь: разбираться в художественных институциях современности и понимать логику их функционирования Владеть: навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики в письменной форме и в форме доклада.</p>
--------------------------------	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теории 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: Философия, История эстетических учений, Теория искусства, Всеобщая история искусства (модуль), Методология истории искусства.

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 (<i>по семестрам</i>)
			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	Введение	8	1	2				11	Дискуссия, аналитические задания
2	Развитие спинозистских и новоматериалисти ческих концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо"	8	1	2				11	Дискуссия, аналитические задания

3	Антидиалектическое теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно- сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.	8	5	4				11	Дискуссия, аналитические задания
4	Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.	8	5	4				11	Дискуссия, Аналитические задания
5	Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера	8	5	5				11	Дискуссия, аналитические заданияПрезент ация (доклад)
6	Развитие диалектической критики постструктуралист ской и новоматериалисти ческой теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано	8	5	5				11	Дискуссия, аналитические задания
	Зачет	8							Устный ответ на вопросы
	итого:		20	22				66	

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 (<i>по семестрам</i>)
			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	Введение	8	2	2				10	Дискуссия, аналитические задания
2	Развитие спинозистских и новоматериалисти ческих концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо"	8	2	2				10	Дискуссия, аналитические задания

3	Антидиалектическое теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.	8	2	2				8	Дискуссия, аналитические задания
4	Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.	8	2	2				8	Дискуссия, Аналитические задания
5	Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера	8	2	2				8	Дискуссия, аналитические задания Презентация (доклад)
6	Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано	8	2	2				8	Дискуссия, аналитические задания
	Зачет	8							Устный ответ на вопросы
	итого:		12	12				64	

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)						Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
			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	Введение	4	1					16	Дискуссия, аналитические задания
2	Развитие спинозистских и новоматериалисти ческих концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо"	4	1					16	Дискуссия, аналитические задания

3	Антидиалектическое теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.	4	1	1				16	Дискуссия, аналитические задания
4	Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.	4	1	1				16	Дискуссия, Аналитические задания
5	Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера	4	2	1				16	Дискуссия, аналитические задания Презентация (доклад)
6	Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано	4	2	1				16	Дискуссия, аналитические задания
	Зачет	4							Устный ответ на вопросы
	итого:		8	4				96	

3. Содержание дисциплины

Раздел I. Введение. Теоретическая карта основных вопросов критической теории и ее критики после 68-ого года. "Эстетическая теория" Т.Адорно и тексты 70-ых годов в контексте политических процессов сложения неолиберализма: роль искусства в текстах Ж.Делеза, Ж-Ф Лиотара и Ж.Бодрийяра. Искусство в системе деконструкции Ж.Деррида

Искусство и его роль с точки зрения политических процессов после 68-ого года в проектах шизоанализа (Делез), аналитики возвышенного (Лиотар) и символического обмена Ж.Бодрийяра. Критический анализ изоморфизма мысли об искусстве и политики зарождающегося неолиберализма. Общее положение современного искусства в отношении теоретической мысли. Современность и спектрология у Ж.Деррида и его влияние на контекст 90-ых годов.

Раздел II. Развитие спинозистских и новоматериалистических концепций современного искусства в работах М. Лаццарато, А.Негри и М.Хардта, П.Вирно и Ф. Берарди "Бифо".

Попытка переосмысления роли искусства в политической жизни. Понятие "множества" М.Хардта и А.Негри в работе "Art and Multitude". Искусство и труд в текстах М. Лаццарато о Дюшане и концепция нематериального производства. Virtuозность и исход в концепции Паоло Вирно. "Искусство и революция" Г. Раунига. Попытка спинозистского прочтения Маркса. Н.Буррио и прекарность. Переход от идеи критики к идеям пост-критики и "критикальности" в искусстве с точки зрения Ирит Рогофф.

Раздел III. Антидиалектические теории 2000-ых годов. Спекулятивный реализм, Акторно-сетевая теория, Квир-теория и проблема либеральной демократии в теории современного искусства.

Место искусства в агонистической модели демократии Ш.Муфф. Пост-критическая позиция Бруно Латура в контексте искусства. Фуко и квир-теория в современном искусстве. Перформативный поворот.

Раздел IV. Эстетическая теория Ж.Рансьера и ее применение в текстах К.Бишоп.

Политичность искусства и политика в эстетическом режиме Ж.Рансьера. Трактовка художественных практик 90-ых годов с точки зрения "эстетического режима" в проекта Ж.Рансьера. Прочтение Ж.Рансьера в работах К.Бишоп. Определение современности современного искусства в "Авангардной Музеологии" и "Artificial Hells".

Раздел V. Введение в диалектические теории современного искусства. Значение текстов В.Беньямина, Т.Адорно и П.Бюргера

Модели диалектики в теориях искусства. Значение "Эстетической Теории" и "Негативной диалектики" Т. Адорно для последующей постановки вопроса о негативности в отношении искусства. Диалектика в теории авангарда П.Бюргера. Гегель без снятия и актуализация "Лекций по эстетике" Гегеля. Модель концептуального состояния искусства как искусства "после философии".

Раздел VI. Развитие диалектической критики постструктуралистской и новоматериалистической теории современного искусства. А.Бадью, П. Осборн, Фр. Джеймисон, Б. Нойс, А.Тоскано

Постконцептуальная теория современного искусства Питера Осборна и диалектическое понимание современности. Марксизм и проблема культуры в текстах Фр.Джеймисона. "Тезисы о современном искусстве" и положение современного искусства в проекте инэстетики А.Бадью. Роль современного художника и диалектика художественного производства в текстах Б.Нойса. Искусство как реальная абстракция в теориях А.Тоскано и вопрос об эстетике акселерационизма (Н.Шрничек, С.Шавиро, С.Малик). Оформление и критика правого делезианства и правого акселерационизма средствами обновленной материалистической диалектики.

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

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	30 баллов
- доклад-презентация	10 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D

50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</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 выставляются 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

Аналитический анализ художественного материала.

Задание: на основе полученных знаний по теории дать критическую оценку конкретному художественному явлению современной культуры.

Дискуссия по каждой лекционной теме и литературе, прилагающейся к лекции, с привлечением художественных примеров.

Доклад-презентация по темам лекционного курса в его соотнесении с конкретными художественным и или кураторскими практиками.

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Общий контекст теории современного искусства после 68-ого года. Связь теории современного искусства с концепцией идеологии.
2. Взгляд на искусство в проекте шизоанализа Ж.Делеза. Концепт и перцепт. Положение концептуального искусства в текстах Ж.Делеза
3. Роль искусства и эстетики в работах Ж-Ф. Лиотара. Постмодернизм и переосмысление категории возвышенного.
4. Деконструкция Ж.Деррида и "Истина в живописи"
5. Симуляция, политэкономия знака у Ж.Бодрийера и его взгляд на современное искусство. "Заговор искусства"
6. Искусство и "множество" в работах постопераистов. Негри и Хардт об искусстве
7. Искусство и труд в теории Паоло Вирно и Маурицио Лаццарато.
8. Приложение делезианской эстетики к критическому анализу искусства в капитализме
9. Понятие критичности Ирит Рогофф в связи с теорией Ж.Делеза.
10. Квир-теория и перформативность в 90-ые годы. Значение М.Фуко
11. Иконоклазм и иконофилия. Искусство с точки зрения акторно-сетевой теории Б.Латура
12. Спектрология и глобальный капитализм у Х.Фостера
13. Теория современного искусства и эстетический режим Ж.Рансьера
14. Агонистическая модель демократии Ш.Муфф и политика искусства
15. Клер Бишоп и проблема этики Ж.Рансьера.
16. Критическая хронология К.Бишоп в работе "Радикальная Музеология"
17. Диалектика современности и истории в эстетической теории Т.Адорно
18. Роль современного искусства в негативной диалектике Т.Адорно
19. Современное искусство и постконцептуальное состояние по П.Осборну
20. Тезисы о современном искусстве А.Бадью и взгляд на современное искусство в инэстетике
21. Роль негативного в диалектических теориях. Б. Нойс
22. Эстетика акселерационизма и спекулятивного реализма. С.Малик и С.Шавиро

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

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

1. 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

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

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

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

- для слепых и слабовидящих:

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

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

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

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

- для слепых и слабовидящих:

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

- для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;

- акустический усилитель и колонки;

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

3. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Новые стратегии искусства и новые тенденции: искусство и банальность. Высокое и низкое. "Расширение" поля искусства.

Вопросы для обсуждения:

Проанализировать произведение искусства поп-арта, исходя из концепции "теоретического поворота" Артура Данто.

Подготовить сообщение по теме:

Стирание границ между "высоким" и низким" искусством в XX веке (на примере одного, выбранного автора)

Список литературы:

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

Тема 2. Теории современного искусства в свете развития "науки" об искусстве: трансдисциплинарный подход.

Необходимость концептуального осмысления искусства в свете анализа современного искусства и многообразия практик современного искусства.

Социологические концепции искусства: Пьер Бурдьё. Психология искусства: Эрнст Гомбрих. Психоанализ и искусство: Зигмунд Фрейд. Дискурсивные подходы к анализу искусства: Жак Лакан.

Вопросы для обсуждения:

Почему современные "науки об искусстве" основаны на междисциплинарном знании?

Подготовить сообщение на одну из тем:

1. Сон в искусстве: концепции психоанализа и искусство
2. Знак и образ: психология искусства и концепция знака в работах Э.Гомбриха

Список литературы:

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

Тема 3. Смерть автора: письмо, текст, художественный жест вместо художника

«Язык» в теориях искусства XX века. Концепция языка как «инструмента» в философии Л. Витгенштейна.

Поиски «объективного» в творчестве и теориях художников исторического авангарда (теории «прибавочного элемента» К. Малевича, органических форм М. Матюшина, «точные исследования в области искусства» П. Клее и «инварианты» П. Мондриана) – предпосылки деконструкции субъективного в концепции автора.

Роль М. Дюшана: реди-мейд как ревизия традиционного понятия автора. Демистификация автора в концепции Р. Барта (1968). Роль структурализма и «Лингвистического поворота» в нейтрализации фигуры автора.

Современные художественные практики «нулевого уровня письма» и «случайного» (Герхард Рихтер). Отказ от индивидуального жеста, от подписи, анонимность в практиках современных художников (Ф. Томас).

Активация зрительской позиции.

Вопросы для обсуждения:

1. Как понимаются "письмо" и "текст" в концепции Барта?
2. Как можно анализировать искусство, не обращаясь в анализе к фигуре автора? (Случай Витгенштейна)

Список литературы:

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

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

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

Тема 4. Кризис субъективности в теории модернистской живописи К. Гринберга

Попытка сохранения искусства от растворения в китче, массовой культуре. Медиум живописи как инструмент очищения языка искусства. Определение живописи через формулировку свойств материала.

Дефиниция живописи модернизма в контексте теории очищения языка искусства. Общая теория модернизма.

Вопросы для обсуждения:

Как вы объясните кризис субъективности в искусстве 1960-х годов?

Список литературы:

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

Тема 5. От концепции произведения искусства к концепции эстетического события

Проблематика эстетического дискурса. Аутентичная дискурсивность художника и эстетическое восприятие художественных произведений. Понятие эстетического события в свете создания функциональных теорий искусства и изменений в практиках искусства во второй половине XX века.

Социологические аспекты анализа по теории «фрейм-анализа» Ирвина Гофмана. Теории Ж.-М.Шаффера и Ж.Женетта. Интенциональная составляющая.

Представление себя другим в повседневной жизни. — М.: КАНОН-ПРЕСС, 2000. Вопросы для обсуждения:

Проанализировать произведение искусства, руководствуясь теорией.

Список литературы:

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

Тема 6. Аналитическая философия и функциональные концепции искусства

Практики современного искусства. Искусство как процесс. Выставка «Когда отношения становятся формой».

Функция «автор» и функция «событие» в концепции М.Фуко. Акция Маурицио Наннуци «Смысл искусства».

Дискурс легитимации искусства. Необходимость ввести событийную категорию возникает в ситуации необходимости создания новых форм эстетического дискурса как реакция на кризис дискурса легитимизирующего искусство. В течение 60-х годов анти-интеллектуальный, эмоциональный процесс художественного творчества пошел по пути ультра-концептуального искусства. Мастерская становится местом изучения. Объект выходит из употребления.

Две дороги: искусство как идея и искусство как действие. В первом случае материя отрицается, чувство заменено концептом, во втором случае, материя трансформируется в энергию время-движение.

Вопросы для обсуждения:

Подготовить самостоятельно анализ произведения, используя понятие эстетического события.

Список литературы:

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

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

Тема 7. Эстетические критерии в системе культуры: два подхода

Традиция понимания искусства как «откровение» (Гегель, Ницше, Лукаш, Хайдеггер, Франкфуртская школа). Традиция дескриптивного анализа «означивания»: «языки искусства» Н. Гудмена, англо-американские теории.

«Спекулятивные теории искусства» по Ж.-М. Шафферу («Искусство современности»).

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

Теории «эстетического отношения» Ж.-М.Шаффера и Ж.Женетта. Объект «эстетической способности суждения» у Канта: эстетическое отношение. Функциональный характер эстетики Канта, в отличие от теорий, акцентирующих характеристики объекта (в качестве объекта – результата формирования).

Вопросы эстетических критериев и эстетического опыта: Тьерри де Дюв «Кант после Дюшана».

Задание:

Провести дескриптивный анализ произведения.

Подготовьте сообщение по одному из текстов:

1. М.Хайдеггер "Исток художественного творения"
2. Ф. Ницше "Рождение трагедии из духа музыки"

Вопросы для обсуждения:

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

Список литературы:

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

Тема 8. Институциональные теории искусства

Артур Данто «Мир искусства». Концепция де-дефиниции искусства в условиях конвенциональных концептуальных рамок для его понимания.

Джордж Дики: классификация искусства в его теории «институционального анализа».

Понятие «установленных практик» и «признания» произведения искусства.

Институциональные теории искусства и переосмысление художниками «нео-авангарда» характера художественных объединений.

«Флюксус». Бойс: «Я исследую характер поля».

Понятие «социальной скульптуры» у Бойса.

Вопросы для обсуждения:

Рассмотрите институциональную теорию искусства в контексте современного кураторского проекта.

Список литературы:

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

Тема 9. Семиотические концепции эстетического отношения

Семиотика «языков искусства» Нельсона Гудмена.

Механизм символизации: концепция метафоры и функциональный характер анализа Н.Гудмена.

Теория Гудмена в свете аналитической философии: лингвистическая философия Витгенштейна и его понимание «аспекта».

«Симптомы эстетического» в концепции Н.Гудмена и основы его теории «нотации». Теории эстетического отношения Ж.-М.Шеффера и Ж.Женетта.

Уровни семиотического анализа эстетического и художественного отношений и «способов существования» произведений по Ж.Женетту («Творение искусства», 1994, 1997).

Список литературы:

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

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

Тема 10. Теории рецепции. Психология искусства.

В контексте, в котором автор вводит в круг «мира искусства», а зритель – наделяет нейтральный объект значением, выявляется, что функциональная составляющая, на которую пришелся основной акцент, не является раз и навсегда данной. Необходимо определить контекст, в котором мы рассматриваем «событие».

В теории рецепции внимание смещено от художника к наблюдателю.

Психология искусства в этом аспекте интересуется произведениями с точки зрения дополнения зрителем художественного произведения. Идея: наблюдатель «активирует» произведение. Эрнст Гомбрих: «участие зрителя». Понятие «рецепции» занимало психоаналитиков, историков искусства, теоретиков литературы, развитие теории рецепции стало объектом междисциплинарной работы.

Теория рецепции 2: теория реакции читателя и эстетика рецепции.

По теории реакции читателя, смысл приходит при чтении – он не дан изначально. Роман Ингарден: читатель интерпретирует схемы, содержащиеся в тексте.

В «The Act of Reading» немецкий литературный критик Вольфганг Изер идет дальше, в тексте уже заключена модель читателя, соответствующего или нет данной схеме.

Г.Р. Жосс («Эстетика приятия», 1978) – люди одной культуры разделяют знание культурных кодов. «Горизонт ожиданий».

Список литературы:

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

Приложение 1

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Цель дисциплины – сформировать у студентов целостное представление об основных теориях современного искусства.

Задачи дисциплины:

1. дать базовую теоретическую подготовку в области современного искусства
2. развить навыки критического осмысления процессов, происходящих в сфере современного искусства;
3. сформировать необходимую теоретическую базу для исследовательской работы в области современного искусства.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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 дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные позиции классической и постклассической эстетической теории;
- историю формирования художественных течений;
- критические контексты современного искусства и современной художественной теории;
- методы основных теорий современного искусства.

уметь:

- определять и прослеживать взаимосвязь произведения искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох;
- осуществлять концептуальный анализ формы и контекста художественных и выставочных практик;

- разбираться в художественных институциях современности и понимать логику их функционирования;
- критически оценивать и сопоставлять методологию основных теорий современного искусства.

владеть:

- навыками представления результатов научных исследований в области художественной теории и критики как в письменной форме, так и в форме доклада;
- методами основных теорий современного искусства;
- навыками критического анализа теорий современного искусства
- навыками критического анализа методологии основных теорий современного искусства.

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме коллективно обсуждаемых сообщений на семинарских занятиях, промежуточная аттестация в форме зачета.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета. Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

