

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ САУНД-АРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.04.04 «Теория и история искусств»

Код и наименование направления подготовки

«Арт-менеджмент и галерейное дело»

Наименование направленности (профиля)

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

История саунд-арта
Рабочая программа дисциплины

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

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

9. Методические материалы

- 9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

- Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - изучить направление в современном искусстве, связанное с исследованиями звука, созданием «звуковой среды», с поисками новых синтетических форм искусства в актуальных художественных практиках.

Задачи дисциплины (модуля):

- сформировать цельное представление о месте музыки в современном искусстве XX века;
- изучить основные подходы к изучению искусства сер. XX вв. в современной российской и зарубежной науке;
- основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства сер. XX вв.;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира сер. XX века;

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	<i>Знать:</i> понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;

современных информационных технологий		<p>принципы и методы подхода к анализу искусства сер. XX – XXI вв.</p> <p><i>Уметь:</i> подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины</p> <p><i>Владеть:</i> терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства</p>
---------------------------------------	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «История саунд-арта» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусств, История выставочной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: История видеоарта, Искусство улиц и современный публик-проект.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	12
2	Семинары	18
Всего:		30

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 78 академических часа(ов).

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	12
2	Семинары	12
Всего:		24

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

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	4
4	Семинары	8
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.	Наследие романтизма и исследования языка. Тема звуковой изобразительности языка и тема синестезии. Свето-звуковые аппараты. Ортофония. Симультанизм и опыты по освобождению звука. Музыка Кародь-Берара. «Симфония механических сил». Звуковые миры футуризма. «Искусство шумов» Луиджи Руссоло. Эволюция музыки к звуко-шуму. Расширение области звуков, включение в нее звуков («шумов») нашей действительности. Семиотика шумов: природные и городские. Первые шумовые эксперименты. Балет Э. Сати «Парад»
2.	Раздел 2. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.	Проблема синтеза звука, формы и движения в абстрактном кинематографе 1920-1930 х гг. Модулятор звука и света Ласло Мохой-Надя. Звуковые эксперименты в художественных средах (экспрессионизм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, Баухауз)
3.	Раздел 3. Между музыкой и словом.	Феномен фонетической поэзии. Звуковая поэзия Хаусмана. А. Арто – французская фонетическая поэзия. Перформанс и фонетическая поэзия. Д. Кейдж. Д. Джонс. М. Кеннингам.
4.	Раздел 4. Звуковое пространство	Современная партитура как объект современного искусства (Кейдж, Штокхайзен, Лигети, Кагель и др.), роль звука в акциях И. Кляйна и Я. Кунеллиса, звуковые эксперименты группы "Флюксус" и "Новых реалистов", общность принципов минимализма в искусстве и музыке 1970-х гг., радио-искусство.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Репрезентация	Лекции	Лекция-визуализация с

	звуча в искусстве авангарда первой половины XX в.	Семинары Самостоятельная работа	использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Между музыкой и словом.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару
4.	Раздел 4. Звуковое пространство	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение доклада Подготовка к семинару

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 - выступление с докладом - контрольная работа	5 баллов 10 баллов 30 баллов	20 баллов 10 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация <i>зачет</i>		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

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

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются 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 выставляются 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 (модулю)

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.
2. Наследие романтизма и исследования языка. Тема звуковой изобразительности языка и тема синестезии.
3. Свето-звуковые аппараты. Ортофония. Симультаннизм и опыты по освобождению звука. Музыка Кародь-Берара. «Симфония механических сил».
4. Звуковые миры футуризма. «Искусство шумов» Луиджи Руссоло.
5. Эволюция музыки к звуко-шуму. Расширение области звуков, включение в нее звуков («шумов») нашей действительности. Семиотика шумов: природные и городские.
6. Первые шумовые эксперименты. Балет Э. Сати «Парад»
7. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.
8. Проблема синтеза звука, формы и движения в абстрактном кинематографе 1920-1930 х гг. Модулятор звука и света Ласло Мохой-Надя.
9. Звуковые эксперименты в художественных средах (экспрессионизм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, Баухауз)
10. Феномен фонетической поэзии. Звуковая поэзия Хаусмана. А. Арто – французская фонетическая поэзия. Перформанс и фонетическая поэзия. Д. Кейдж. Д. Джонс. М. Кеннингам.
11. Современная партитура как объект современного искусства (Кейдж, Штокхайзен, Лигети, Кагель и др.), роль звука в акциях И. Кляйна и Я. Кунеллиса, звуковые эксперименты группы "Флюксус" и "Новых реалистов", общность принципов минимализма в искусстве и музыке 1970-х гг., радио-искусство.

Примерный перечень докладов по курсу:

1. Акустические исследования рубежа XIX – XX веков.
 2. Наследие романтизма и исследования языка. Тема звуковой изобразительности языка и тема синестезии.
 3. Свето-звуковые аппараты. Ортофония. Симультанизм и опыты по освобождению звука. Музыка Кародь-Берара. «Симфония механических сил».
 4. Звуковые миры футуризма. «Искусство шумов» Луиджи Русоло.
 5. Эволюция музыки к звуко-шуму. Расширение области звуков, включение в нее звуков («шумов») нашей действительности. Семиотика шумов: природные и городские.
 6. Первые шумовые эксперименты. Балет Э. Сати «Парад»
 7. Репрезентация звука в искусстве авангарда первой половины XX в.
 8. Проблема синтеза звука, формы и движения в абстрактном кинематографе 1920-1930 х гг. Модулятор звука и света Ласло Мохой-Надя.
 9. Звуковые эксперименты в художественных средах (экспрессионизм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм, Баухауз)
 10. Феномен фонетической поэзии. Звуковая поэзия Хаусмана. А. Арто – французская фонетическая поэзия. Перформанс и фонетическая поэзия. Д. Кейдж. Д. Джонс. М. Кеннингам.
- Современная партитура как объект современного искусства (Кейдж, Штокхайзен, Лигети, Кагель и др.), роль звука в акциях И. Кляйна и Я. Кунеллиса, звуковые эксперименты группы "Флюксус" и "Новых реалистов", общность принципов минимализма в искусстве и музыке 1970-х гг., радио-искусство.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

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

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

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на

компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

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

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Шумовые эксперименты в раннесоветской культуре.

Опыты шумовой музыки в опере М. Матюшина «Победа над солнцем». Лаборатория шумовой музыки Эйзенштейга и Юрцева. Манифест «Оркестр вещей».

Вопросы для обсуждения:

Сравнить футуристическую оперу «Авиатор Дро» и оперу Матюшина и Крученых «Победа над солнцем». Мотив машины и способы его выражения в этих произведениях.

Концепция машины: ее роль для экспериментов авангарда.

Список литературы:

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Тема 2. Звуковые эксперименты в экспрессионизме и дадаизме. Кафе «Вольтер». Гуго Балл. Курт Швиттерс. «Урс-соната».

Вопросы для обсуждения:

Каковы концептуальные основания звуковых экспериментов Курта Швиттерса?

Список литературы:

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 3. Звуковые эксперименты в лаборатории Пролеткульта в 1920-е годы. Фильм Дзиги Вертова «Изящная жизнь».

Вопросы для обсуждения:

Как сочетаются «биомеханика» и «искусство шумов» в экспериментах послереволюционного русского авангарда?

Список литературы:

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Тема 4. Отечественная визуальная поэзия. Заумь. Современные тенденции. Д. Пригов.

Вопросы для обсуждения:

Покажите на примерах характерные черты отечественной визуальной поэзии?

Список литературы:

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Тема 5. «Электронная поэма»: звуковая пространственная архитектура Ле Корбюзье, Я. Ксенакиса и Э. Вареза.

Список литературы:

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 6. Драматургия и музыкальный эксперимент (Дж. Кейдж, Л. Берри, Л. Ноно, Х. Гейбельс), основные направления саунд-арта.

Вопросы для обсуждения:

Как в музыкальных экспериментах Кейджа отразилась его работа с пространством?

Список литературы:

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирина]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 7. Звуковые скульптуры 1950-2000-х гг., звуковые пространственные инсталляции в городе.

Вопросы для обсуждения:

Как Вы понимаете термин «звуковая скульптура»?

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Лихачев Д. С. Русское искусство от древности до авангарда / Д. С. Лихачев. - СПб.: Искусство-СПБ, 2009. - 473 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирина]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): изучить направление в современном искусстве, связанное с исследованиями звука, созданием «звуковой среды», с поисками новых синтетических форм искусства в актуальных художественных практиках.

Задачи:

- сформировать цельное представление о месте музыки в современном искусстве XX века;
- изучить основные подходы к изучению искусства сер. XX вв. в современной российской и зарубежной науке;
- основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства сер. XX вв.;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира сер. XX века.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-1 способен осознавать цели, задачи, логику и этапы научного исследования, проводить научные исследования (планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность: работать с литературой, анализировать, выделять главное, противоречия, проблему исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств для проведения исследования, делать выводы) и оформлять их результаты;
- ПК-1.1 способен к поэтапному планированию и осуществлению научной работы;
- ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования;
- ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий;
- ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки;
- ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- проблематику взаимосвязей саунд-арта и современной культуры;
- проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными жанрами саунд-арта, исторический контекст их формирования;
- понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства сер. XX – XXI вв.;
- основные источники по истории современного искусства, историческое развитие саунд-арта, основные художественные тенденции, стратегии, произведения ведущих мастеров саунд-арта;

Уметь

- анализировать произведения саунд-арта, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический, концептуальный, образный и идейный контекст их создания;
- анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
- подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины;
- выявлять характерные признаки того или иного жанра в произведениях разных периодов развития саунд-арта;

Владеть

- методами изучения искусства как системы;
- современным уровнем теоретической рефлексии;
- терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства;
- методологией анализа произведений саунд-арта.

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.