

Институциональные аспекты 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. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление об институциональных аспектах современного искусства, с философскими и культурными парадигмами, оказавшими влияние на развитие искусства и его критики с целью применения полученных знаний в кураторской и художественно-критической деятельности.

Задачи дисциплины:

- 1) выявить основные институциональные аспекты современного искусства;
- 2) рассмотреть определенные институции современного искусства, влияющие на формирование основных художественных тенденций;
- 3) охарактеризовать институциональную теорию искусства в контексте аналитической эстетики.

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-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)	ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры	Знать: основные позиции институциональной теории применительно к структурным позициям учреждений культуры Уметь: определять взаимосвязь институций искусства и порядков институциональной деятельности с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох Владеть: навыками представления результатов научных исследований в области институциональной теории в письменной форме
ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей	ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры	Знать: историческую и современную специфику учреждений культуры Уметь: осуществлять концептуальный анализ параметров и возможностей функционирования учреждений культуры Владеть: навыками представления аналитических результатов по учреждениям

историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением	ПК-5.2 пропагандирует	культуры в письменной форме Знать: институциональные контексты и параметры сохранения и пропаганды
--	--------------------------	--

и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма	культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых	культурного наследия Уметь: разбираться в художественных институциях современности как местах представления культурного наследия Владеть: навыками подготовки аналитических и рабочих документов по пропаганде культурного наследия
---	--	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Институциональные аспекты 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: Методология исследовательской деятельности и академическая культура, Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: История и теория арт-критики, Сценография выставочного пространства.

2. Структура дисциплины

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

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

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

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

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

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел I. Теоретический контекст и введение.	<p>Содержание понятия «Институт» и «Институция» и их историческое развитие с 1970-ых годов. Социологические концепции институций, повлиявшие на анализ искусства: Никлас Луман и теория социальных систем (термин «художественная система»); Пьер Бурдьё и «Поле культурного производства», Луи Альтюссер и место идеологии в институтах (термин «аппарат»), демократические институты у А.Негри и М. Хардта, агонистическая модель демократии у Ш. Муфф.</p> <p>Институциональная теория искусства в контексте аналитической эстетики. «Мир искусства» А. Данто, Дж. Дики. Номиналистическая теория Т. Бинкли. Противоречие между марксистской и аналитической институциональной теорией. Тьерри Де Дюв и номинализм</p> <p>Агенты мира искусства: треугольник Марии Линдт – «Пространство – Аудитория – Художники», кураторы, культурные менеджеры</p>
2.	Раздел II. Типология и примеры институций	<p>Типология современных художественных институций. Музей (Modern), галерея, центр, платформа, artist-run space, временная периодическая выставка. Краткий экскурс в историю развития институций каждого типа. Особенности «репрезентации» и представительства на примерах каждого типа. Национальное представительство, историческое сознание и музей. Репрезентация на основе финансового интереса и коммерческие галереи. Политическая репрезентация и активистские платформы. Роль периодических выставок в сложении системы современного искусства.</p> <p>Краткая история известных институций. MoMa, Gagosian, ВАК, Венецианская биеннале, Документа</p>
3.	Раздел III. Сложение неолиберальной культурной политики и трансформация художественных институций	<p>Определение неолиберальной культурной политики. Конкретные экономические реформы и новые нормы администрирования. Люк Болтански и Эв Кьяпелло «Новый дух капитализма» и концепция «артистической критики». Художник, культурный работник и менеджер.</p> <p>Новый институционализм и неолиберализм. Алекс Фаркухарсен, Мария Линдт и Ирит Рогофф о современных институциях. Роль эстетики взаимодействия и музеификация активистских проектов в новом институционализме.</p>

4.	Раздел IV. Российский контекст современного искусства.	<p>Институциональное описание неофициального искусства в СССР. Проблематизация термина «неофициальное» искусство. Отношение между художниками, зрителями и другими звеньями социальной системы в позднесоветской среде: квартирные выставки, Бульдозерная выставка, журнал «А-Я» как институциональные феномены . Унаследование российскими институциями 90-ых годов обычаев и кодов «неофициального» искусства. Центр на Якиманке, первые галереи.</p> <p>2000-ые и образование крупных институциональных центров. Винзавод, Гараж, ГЦСИ, ММСИ.</p>
----	--	--

		Московский акционизм и активизм. Институциональный аспект.
5.	Раздел V. Институциональная карта 2010 – н.в. Критический разбор.	Активистские платформы и центры современного искусства ШТАБ, ВЦСИ, КИСИ, VAC. Проблема «самоорганизующихся пространств и джентрификация. Электрозавод, Центр «Красный», Интимное место. Куратор и институция в российском контексте. Актуальные проблемы. Попытка проанализировать современные проекты с точки зрения полученных знаний.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Введение. Теоретический контекст.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание Подготовка к семинару
2.	Типология и примеры институций	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание Подготовка к семинару
3.	Сложение неолиберальной культурной политики и трансформация художественных институций	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание Подготовка к семинару

4.	Российский контекст современного искусства	Лекции Семинары	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Дискуссия по вопросам семинарского занятия,
----	--	------------------------	---

		Самостоятельная работа	аналитическое задание Подготовка к семинару
5.	Институциональная карта 2010 – н.в. Критический разбор.	Лекции	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора
		Семинары	Дискуссия по вопросам семинарского занятия, аналитическое задание
		Самостоятельная работа	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 - решение аналитических заданий	5 баллов 10 баллов	30 баллов 30 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 хорошо удовлетворительно	A	
83 – 94		зачтено	B
68 – 82			C
56 – 67			D
50 – 55	неудовлетворительно		E
20 – 49		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 выставляются 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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

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>
---------------	---	---

		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Концепция Артура Данто. Современное искусство и его определение. Знатоки искусства. Институциональная теория Д. Дики. «Круг искусства», Д. Дики.
2. Марсель Дюшан: право подписи. Вопросы атрибуции художественных объектов и система искусства.
3. Установление контракта между зрителем и художником. Французские Салоны. Художник и его посредники перед зрителями. Трансформация выставочной деятельности.
4. Роль авангарда в трансформации выставочной деятельности. Актуализация «контракта» между зрителем.
5. Современный художник и заказная работа: пример Даниеля Бюрена.
6. Художник и государственный заказ.
7. Взаимоотношения художник – заказчик в советской системе.
8. Развитие городского пространства. «Паблик-проект». Художник в контексте системы современного урбанизма.
9. Социальная критика и институциональная критика. Проекты Сета Сегелауба и Ханса Хааке.
10. Музеи современного искусства. Региональные и центральные музеи. Центры изучения современного искусства. Выставочные центры современного искусства в Паблик-проектах. Выставочные центры современного искусства в рамках частных музеев и собраний. Галереи современного искусства. Городские и муниципальные выставочные залы. Частные выставочные залы.
11. Биеннале современного искусства, международные смотры и выставки современного искусства.

12. Аукционы современного искусства и система коллекционирования искусства.

Примерные темы докладов:

1. Круги искусства.
2. Какова система опознавания художественного объекта как художественного в контексте институциональной теории Д. Дики.
3. Вопросы атрибуции художественных объектов и система искусства.
4. Современный художник и заказная работа: пример Даниеля Бюрена.
5. Развитие городского пространства.
6. «Паблик-проект» в современном искусстве.
7. Художник в контексте системы современного урбанизма.
8. Проекты Сета Сегелауба и Ханса Хааке.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература Основная

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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.

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. Круги искусства. «Богема». Художник, критик, художественная среда. «Институт» художественной апроприации искусства.

Вопросы для обсуждения:

Какова система опознавания художественного объекта как художественного в контексте институциональной теории Д. Дики?

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 2. Теоретическое и практическое в современном искусстве.

Марсель Дюшан: право подписи. Вопросы атрибуции художественных объектов и система искусства.

Вопросы для обсуждения:

Чем отличается позиция Дюшана от позиции Бойса: функция художника и функция автора.

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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 3. Система художник – заказчик.

История и трансформация этого взаимоотношения. Современный заказчик. Государственный заказчик. Корпоративный заказчик. Выставка. Заказчик для выставочного проекта. Коллекционер – заказчик.

Вопросы для обсуждения:

Каковы условия выполнения заказа художником в ряде конкретных ситуаций, связанных с исполнением работ для выставки?

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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 4. Современный художник и заказная работа: пример Даниеля Бюрена.

Современный ангажированный художник, выступающий с критикой системы современного искусства, Даниель Бюрен соблюдает свою систему взаимоотношений с заказчиком.

Вопросы для обсуждения:

Как в установленных с заказчиком взаимоотношениях Даниель Бюрен реализует свою критическую позицию в отношении индустрии искусства?

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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 5. Проект по развитию городского пространства.

Госзаказ на монументальное произведение: оформление станции метро, памятник, центр развития района и т.д.

Вопросы для обсуждения:

Каковы возможности оформления заказа для регулирования взаимоотношений «художник – заказчик» в системе монументального искусства сегодня? Рассмотрите на примере оформления станции метро.

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 6. Развитие городского пространства. «Паблик-проект». Художник в контексте системы современного урбанизма.

Вопросы для обсуждения:

Рассмотрите конкретный пример заказа оформления «паблик-проекта» на примере актуального западного художника? (Аниш Капур)

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 7. Тексты Роберта Смитсона в контексте институциональной критики.

Art Worker Coalition: критика взаимоотношений художника и музея.

Вопросы для обсуждения:

Как институциональная критика первого этапа позиционировала художника по отношению к миру искусства? Покажите на конкретном примере.

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 8. Социальная критика и институциональная критика. Проекты Сета

Сегелауба и Ханса Хааке.

Вопросы для обсуждения:

Какие примеры социальной критики Ханса Хааке можно рассматривать в качестве новых художественных стратегий, повлиявших на способы выражения современного художника?

Список литературы

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

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.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Цель дисциплины - сформировать у студентов представление об институциональных аспектах современного искусства, с философскими и культурными парадигмами, оказавшими влияние на развитие искусства и его критики с целью применения полученных знаний в кураторской и художественно-критической деятельности.

Задачи дисциплины:

- 1) выявить основные институциональные аспекты современного искусства;
- 2) рассмотреть определенные институции современного искусства, влияющие на формирование основных художественных тенденций;
- 3) охарактеризовать институциональную теорию искусства в контексте аналитической эстетики.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-4 способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (федеральные органы государственной власти и органы местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы)

ПК-4.1 знает функционал и структуру современных учреждений культуры

ПК-4.2 способен выполнять функции в рамках деятельности учреждений культуры

ПК-5 способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма

ПК-5.1 создает необходимую информацию для успешного функционирования учреждений культуры

ПК-5.2 пропагандирует культурное наследие и достижения мирового и отечественного искусства с использованием современных СМИ, в том числе сетевых

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные позиции институциональной теории применительно к структурным позициям учреждений культуры;
- основные параметры институционального развития искусства;
- историческую и современную специфику учреждений культуры;
- институциональные контексты и параметры сохранения и пропаганды культурного наследия;

Уметь:

- определять взаимосвязь институций искусства и порядков институциональной деятельности с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох;
- проследивать взаимосвязь развития культурных учреждений с

культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох;

- осуществлять концептуальный анализ параметров и возможностей функционирования учреждений культуры;
- разбираться в художественных институциях современности как местах представления культурного наследия;

Владеть:

- навыками представления результатов научных исследований в области институциональной теории в письменной форме;
- навыками создания докладов, востребованных учреждениями культуры и искусства на современном этапе;
- навыками представления аналитических результатов по учреждениям культуры в письменной форме;
- навыками подготовки аналитических и рабочих документов по пропаганде культурного наследия.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.