

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.04.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культурология XX – начала XXI века

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2026

Теории и практики современного искусства

Рабочая программа дисциплины

Составитель

Кандидат исторических наук, доцент И.Н.Захарченко:

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

истории и теории культуры

№ 7 от 10.12. 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	<u>Пояснительная записка</u>	4
1.1.	<u>Цель и задачи дисциплины</u>	4
1.2.	<u>Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций</u>	4
1.3.	<u>Место дисциплины в структуре образовательной программы</u>	5
2.	<u>Структура дисциплины</u>	5
3.	<u>Содержание дисциплины</u>	6
4.	<u>Образовательные технологии</u>	9
5.	<u>Оценка планируемых результатов обучения</u>	10
5.1	<u>Система оценивания</u>	10
5.2	<u>Критерии выставления оценки по дисциплине</u>	11
5.3	<u>Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине</u>	11
6.	<u>Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины</u>	13
6.1	<u>Список источников и литературы</u>	13
6.2	<u>Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</u>	15
7.	<u>Материально-техническое обеспечение дисциплины</u>	15
8.	<u>Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов</u>	16
9.	<u>Методические материалы</u>	17
9.1	<u>Планы семинарских занятий</u>	17
9.2	<u>Методические рекомендации по подготовке письменных работ</u>	18
	<u>Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины</u>	20

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: знакомство магистрантов с основами современного художественного процесса в контексте социокультурной динамики, выявление теоретических подходов к его осмыслению, изучение основных направлений в актуальном искусстве.

Задачи:

- изучение базовых концептов, характеризующих ход и характер современного художественного процесса.
- выявление закономерностей развития искусства в пространстве современной культуры.
- знакомство с важнейшими теоретическими подходами к анализу и пониманию современного искусства.
- формирование представлений о существующих методах исследования и репрезентации произведений актуального искусства.

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

Коды компетенции	Содержание компетенций	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Анализирует социокультурные параметры различных групп и общностей и социокультурный контекст взаимодействия	Знать – базовые теоретические подходы к пониманию современного художественного процесса Уметь – применять современные теоретические подходы к анализу актуальных художественных практик Владеть – приемами и навыками анализа теоретических концепций современного искусства
ПК-5. Готов к педагогическому и учебно-методическому осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию новых методик и инновационных форм учебной работы, к планированию и реализации образовательно-воспитательной работы	ПК-5.1. Знает методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом, способы психологического и педагогического сопровождения обучающихся	Уметь – осуществлять поиск современных подходов к анализу художественных текстов и разрабатывать новые методики анализа
	ПК-5.2 Умеет осуществлять поиск и разработку новых	Знать – специфику институциональной и информационной среды

	методик и инновационных форм учебной работы	пространства актуального искусства Уметь – осуществлять поиск и разработку новых методик и инновационных форм критического изучения современного искусства
ПК-9. Готов к проектно-аналитической работе в сферах социокультурной деятельности, умение пользоваться нормативными документами, определяющими параметры проведения работ в сферах социокультурной деятельности	ПК-9.1 Знает основные принципы проектно-аналитической работы в сфере социокультурной деятельности	Знать - основные принципы проектно-аналитической работы в сфере современного искусства Уметь - использовать методы критического осмысления современных теорий и художественных практик при решении социальных и профессиональных задач
	ПК-9.2 Умеет находить и применять нормативную документацию в сфере социокультурной деятельности, относящуюся к конкретной выполняемой задаче; способен к редакции и проектированию актуальной документации	Знать - теоретические основы функционирования современного искусства в контексте системы институций актуального искусства (музеи, выставки, галереи, арт-критика и др.) Уметь - применять полученные знания в ходе экспертной оценки широкого спектра памятников современного искусства Владеть – приемами и навыками комплексного анализа художественных практик, форм, институций; навыками экспертизы в системе институций актуального искусства.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теории и практики современного искусства» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: история и методология изучения культуры, визуальные исследования, исследования культуры в современном мире, теории и практики медиа культуры.

В результате освоения дисциплины формируются компетенции, необходимые для изучения следующих дисциплин: Городские исследования, Пространственные исследования, подготовка к выпускной квалификационной работе.

2. Структура дисциплины

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
4	Лекции	16
4	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		52

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 56 академических часов.

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:

Год	Тип учебных занятий	Количество часов
3	Лекции	8
3	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		24

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Введение в изучение теории и практик современного искусства	<p>Мировоззренческие и художественные истоки современного искусства. Социально-политический и культурно-исторический контекст его развития. От модернизма к постмодернистской художественной парадигме.</p> <p>Плюрализм, размывание границ между искусством и неискусством. Децентрализация, распад классической модели субъекта. Отсутствие методологической четкости, понятийного аппарата, единственно приемлемой модели, описывающей современный художественный процесс.</p> <p>Значение структурно-семиотических и постструктуралистских теорий. Мир как текст. «Смерть автора»: проблемы смыслопорождения, интерпретации, интерактивности. Формирование постмодернистской парадигмы в самосознании и в художественной культуре второй половины XX века.</p>

2	<p>Основные тенденции художественного процесса 2-й половины XX – начала XXI вв. в осмыслении его представителей</p>	<p>Послевоенный авангард в США и Европе. Новые тенденции. Абстрактный экспрессионизм в американском искусстве. К.Гринберг как теоретик модернизма середины XX века. Неоавангард как «новый гуманизм»: концепция Г.Розенберга.</p> <p>Реалии и мифологемы общества потребления. Поп-арт: готовые отчужденные образы маскульты как новая реальность. Л.Эллоуэй как теоретик поп-арта. Ж.Бодрийяр о симуляционной природе вещи в потребительском обществе.</p> <p>«Общество спектакля» и «Ситуационистский Интернационал». Искусство как прямое политическое действие и радикальный художественный жест.</p> <p>«Эстетическая революция» в художественной культуре. Нехудожественные практики как основа репрезентации новой реальности. Знаковая эстетика в теоретическом осмыслении. Новые концепции художественного творчества. Минимализм и концептуализм. Теоретическое осмысление концептуализма в работах Д.Кошута и С.Левита.</p> <p>Акционизм, его истоки. От произведения к процессу его создания. Понятие перформанса и хэппенинга. М.Абрамович «Манифест жизни художника».</p> <p>Постмодернистская живопись: возврат к изобразительности и фигуративности. Новые живописные направления. Лондонская школа и ее ведущие представители. Неоэкспрессионизм в немецкой живописи. Творчество Г.Рихтера. Живопись трансавангарда. Книга А.Бонито Оливы «Искусство на исходе второго тысячелетия».</p> <p>Искусство и новые технологии. Медийные формы трансляции художественного опыта. Видеоарт как художественная практика современности. Видео-, мультимедиа-инсталляции и художественное медиaprостранство.</p>
3	<p>Проблемы гендера в теории и практике современного искусства. Феминистская художественная критика.</p>	<p>Гендерные исследования и художественные практики. Эстетические и политические компоненты феминистского искусства. Проблемы репрезентации и саморепрезентации. Возникновение арт-феминизма. Критический анализ гендерных стереотипов.</p>

		<p>Работа Л.Нохлин «Почему не было великих художниц?». Л.Липпард: феминистское искусство — «не стиль и не движение, а система ценностей, революционная стратегия, образ жизни». Концепция дематериализации искусства Л.Липпард. Работа «Спарринг-обмен: Вклад феминизма в искусство 1970-х гг.».</p>
4	Критическая теория искусства на страницах журналов «Artforum» и «October»	<p>«Artforum» и «October»- наиболее влиятельные журналы в области современного искусства. Разработка теории современного искусства. Значение для развития арт-критики. Авторы, представленные в журналах. Круглый стол в редакции журнала «October» в декабре 2001 г.</p> <p>Р.Краусс как наиболее авторитетный теоретик современного искусства США. Движение от формализма к постминимализму и постструктурализму. Постструктуралистские эссе Р.Краусс. Вопросы феминизма.</p> <p>Концепции современного искусства Б.Бухло, Х.Фостера, П.Бергера и др. Книга «Искусство с 1900 г. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм» как новый текст по истории современного искусства.</p>
5	«Эстетика взаимодействия»: теория и художественные практики	<p>«Социальный переворот» в современных художественных практиках. Социальное взаимодействие и участие как концептуальная основа современного эстетического опыта. Функции акта человеческого взаимодействия в коммуникационном поле современного искусства.</p> <p>Понятие «реляционной эстетики». Н.Буррио: анализ работ Р.Тиравани, Л.Гиллика, Ф.Гонсалес-Торреса.</p> <p>К.Бишоп: теория партиципации как моделирования социальной реальности. Полемика между Н.Буррио и К.Бишоп. Г.Кестер: понятие диалога и коллаборации.</p>
6	Институции современного искусства. Кураторские практики в системе современного искусства.	<p>Система институтов современного искусства как многоуровневый комплекс взаимоотношений между художниками, музеями, галереями, арт-дилерами, аукционными домами и др. Музеи современного искусства, их происхождение и социокультурные функции. Работа К.Бишоп «Радикальная музеология, или Так уж «современны» музеи современного искусства».</p> <p>Белый куб как структурная основа выставочной экспозиции. Книга Б. О'Догерти «Внутри белого куба. Идеология галерейного</p>

		<p>пространства».</p> <p>Выставки современного искусства. Выставки биеннального типа: типология, художественные функции. Арт-ярмарки: типология и художественные функции.</p> <p>Проектная и экспериментаторская направленность современного искусства. Проект в сфере современного искусства как единство концептуального и художественного начала. Специфика и природа института кураторства. Типология кураторских стратегий и практик. Кураторская деятельность как фактор развития современного искусства: концепция В.Мизиано. Особенности кураторской деятельности в рамках различных институций (музей, галерея, биеннале и др.). Кураторские стратегии Г.Зеемана, Х.-У.Обриста, П. Хюльтена и др.</p>
--	--	--

4. Образовательные технологии

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Образовательные технологии</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Введение в изучение теории и практик современного искусства	Лекция по теме 1. Семинар по теме 1. Самостоятельная работа	Вводная лекция, посвященная базовым теоретическим основам курса Дискуссия по предложенным темам. Консультирование и проверка домашних заданий
2	Основные тенденции художественного процесса 2-й половины XX – начала XXI вв. в осмыслении его представителей	Лекция по теме 2. Семинар по теме 2. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Дискуссия по предложенным темам. Представление индивидуальных практических заданий
3	Проблемы гендера в теории и практике современного искусства. Феминистская художественная критика.	Лекция по теме 3 Семинар по теме 3. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Дискуссия по предложенным темам. Консультирование и проверка домашних заданий
4	Критическая теория искусства на страницах журналов «Artforum» и	Лекция по теме 4. Семинар по теме 4.	Теоретическая лекция Дискуссия по предложенным темам.

	«October»	Самостоятельная работа	Консультирование и проверка домашних заданий
5	«Эстетика взаимодействия»: теория художественные практики	Лекция по теме 5. и Семинар по теме 5. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Дискуссия по предложенным темам. Консультирование и проверка домашних заданий
6	Институции современного искусства. Кураторские практики в системе современного искусства.	Лекция по теме 6. Семинар по теме 6. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Защита индивидуальных проектов в формате докладов-презентаций. Развернутая беседа с обсуждением подготовленных проектов. Итоговый контроль.

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

- Посещение занятий – 12 баллов
- Ответы на контрольные вопросы – 24 балла
- Выполнение самостоятельной работы и практических заданий – 24 балла
- Итоговая самостоятельная работа – 40 баллов

Итоговая оценка выставляется:

- 0-39 балла - н/зачет.
- 40- 100 баллов - зачет

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	<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/ C	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	удовлетво- рительно/ 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	неудовлет- ворительно/ 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

Примерный перечень контрольных вопросов

УК-5.1; ПК-5.1; ПК-5.2; ПК-9.1; ПК-9.2

1. Абстрактный экспрессионизм и «живопись действия» в американском искусстве. Творчество Д.Поллока в оценке Г.Розенберга УК-5.1
2. Поп-арт в американском искусстве. Творчество Д.Джонса, Р.Лихтенштейна, Э.Уорхола и др. Работа Э.Уорхола «Философия Э.Уорхола от А к Б и наоборот». УК-5.1
3. «Новый реализм» в европейском искусстве (Арман, Христо, М.Ротелла и др.). в оценке теоретиков современного искусства. ПК-5.1
4. Акционизм в искусстве второй половины XX в. (И.Клейн, Й.Бойс, М.Абрамович и др.). ПК-9.1
5. Искусство 1960-1970-х гг.: направления художественных поисков (лэнд-арт, оп-арт, гиперреализм) в оценке теоретиков современного искусства ПК-9.1
6. Искусство 1960-1970-х гг.: минимализм и концептуализм. Концепции Д.Кошута, С.Левитта. ПК-9.1
7. Постмодернизм в искусстве 1980-1990-х гг. Новые живописные направления (Лондонская школа, неоэкспрессионизм и др.). Творчество Г.Рихтера. ПК-9.2
8. Влияние новых технологий на развитие современного искусства: от видеоарта к сетевому искусству. ПК-5.1
9. Выставки биеннального типа: типология, художественные функции. ПК-5.2
10. Арт-ярмарки: типология и художественные функции. ПК-5.2
11. Специфика и природа института кураторства. ПК-9.1
12. Кураторские стратегии Г.Зеемана, Х.-У.Обриста, П. Хюльтена и др. ПК-9.2

Примерные темы для самостоятельной работы (доклада/реферата)

УК-5.1; ПК-5.2; ПК-5.1; ПК-9.1; ПК-9.2

1. Структурно-семиотические теории художественного процесса. УК-5.1
2. Постмодернистские концепции художественного творчества ПК-9.1
3. К.Гринберг как теоретики модернизма ПК-9.1, ПК-5.1
4. Неоавангард как «новый гуманизм»: концепция Г.Розенберга ПК-9.2
5. Ж.Бодрийяр о симуляционной природе современного искусства ПК-9.1
6. «Ситуационистский Интернационал»: искусство как прямое политическое действие и радикальный художественный жест. ПК-9.1
7. Нехудожественные практики как основа репрезентации новой реальности. ПК-9.1
8. Теоретическое осмысление концептуализма в работах Д.Кошута и С.Левита. ПК-5.2
9. Осмысление теории и практики перформанса в работе М.Абрамович «Манифест жизни художника». ПК-9.2
10. Искусство трансавангарда: концепция А.Бонито Оливы (по работе «Искусство на исходе второго тысячелетия»). ПК-9.2
11. Гендерные исследования и художественные практики в теоретическом осмыслении Л.Липпард. УК-5.1, ПК-5.1
12. Критическая теория искусства на страницах журналов «Artforum» и «October». УК-5.1
13. Теория искусства Р.Краусс. ПК-5.2
14. Концепции современного искусства Б.Бухло, Х.Фостера, П.Бергера. ПК-5.2.
15. Понятие «реляционной эстетики»: концепция Н.Буррио. УК-5.1
16. К.Бишоп: теория партиципации как моделирования социальной реальности. ПК-5.2
17. Система институтов современного искусства: роль в художественном процессе. ПК-9.1
18. Музеи современного искусства, их происхождение и социокультурные функции. ПК-9.1
19. Концепция белого куба: анализ работы Б. О'Догерти «Внутри белого куба. Идеология галерейного пространства». ПК-9.2
20. Кураторская деятельность как фактор развития современного искусства: концепция В.Мизиано ПК-9.2

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

(все издания имеются в библиотеке РГГУ)

Источники основные

1. Барт Ролан.
Избранные работы : Семиотика. Поэтика : пер. с фр. / Сост., общ. ред. и вступ. ст. Г.К.Косикова. - М. : Прогресс, Универс, 1994. - 615 с. <https://djvu.online/file/1tbhCBwoeYrrU>
2. Бодрийяр Жан.
Общество потребления : его мифы и структуры / Жан Бодрийяр ; [пер. с фр., послесл. и примеч. Е. А. Самарской]. - Москва : Культурная революция : Республика, 2006. - 268 с. : рис. <https://www.rulit.me/books/obshchestvo-potrebleniya-read-88332-1.html>
3. Буррио Николая.
Реляционная эстетика. Постпродукция / Николая Буррио ; [пер. с фр. А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2016. - 215 с. ; 19 см. - (Серия "Garage pro"). <https://knigogid.ru/books/2294-nikolay-ii/toread>
4. Гендерная теория и искусство : антология: 1970-2000 : пер. с англ. / Ин-т гендерной и соц. политики ; под ред.: Л. М. Бредихиной, К. Дипуэлл. - М. : РОССПЭН, 2005. - 587 с. - (Гендерная коллекция - зарубежная классика). https://www.studmed.ru/bredihina-l-m-gendernaya-teoriya-i-iskusstvo-antologiya-1970-2000_d5ac7224597.html
5. Гринберг Клемент.
Авангард и китч
// Художественный журнал. - 2005. - N4. - С. 49-58. <https://www.rulit.me/books/avangard-i-kitch-read-751134-1.html>
6. Краусс Розалинда.
Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Розалинд Краусс ; [пер. с англ. А. Матвеева, К. Кистяковская, А. Обухова]. - Москва : Худож. журн., 2003. - 317 с. : ил. ; 22 см. - (Классика современности). <https://www.rulit.me/author/krauss-rozalind/podlinnost-avangarda-i-dругие-modernistskie-mify-download-667371.html>
7. Сонтаг Сьюзен.
"Против интерпретации" и другие эссе / Сьюзен Сонтаг ; [вступ. ст., пер., общ. ред. пер. Б. Дубин]. - Москва : Ад Маргинем, 2014. - 351 с. <https://fictionbook.ru/static/trials/09/36/06/09360630.a4.pdf>

Источники дополнительные

1. Адорно Теодор В.
Эстетическая теория / Теодор В. Адорно ; [пер. с нем. А. В. Дранова]. - М. : Республика, 2001. - 526 с. ; 22 см. - (Философия искусства)
2. Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Беньямин В. – М.: Культурный центр имени Гете; Медиум, 1996. – 240 с.
3. Бишоп Клэр.
Делегированный перформанс: аутсорсинг подлинности
// Художественный журнал. - 2011. - N 82. - С. 57-69. - Библиогр. и прим. : с. 68-69 (37 назв.).
4. Бишоп Клэр.
Социальный поворот в современном искусстве
// Художественный журнал. - 2005. - N 2. - С. 19-25.
5. Бодрийяр Жан.
Символический обмен и смерть / Жан Бодрийяр ; [пер. С. Н. Зенкина]. - Москва : Добросвет, 2000. - 389 с

6. Буррио Николая.
Эстетика взаимодействия
// Художественный журнал. - 2000. - N 28-29.- С.35-38.
7. Буррио Николая.
Глобализация и апроприация
// Художественный журнал. - 2005. - N4.-С. 15-17.
8. Буррио Николая.
Современное искусство и репрезентация
// Художественный журнал. - 2004. - N55.-С. 44-46.
9. Буррио Николая.
Освободиться от мы / Н. Буррио ; беседу ведет Т. Мортон
// Искусство кино. - 2010. - N 5. - С. 63-67.
10. Бюргер Петер.
Теория авангарда / Петер Бюргер ; [пер. с нем. С. Ташенкова]. - Москва : V-A-C press, 2014. - 195 с. : ил.
11. Дебор Ги.
Общество спектакля / Ги Дебор ; пер. с фр. С. Офертаса и М. Якубович. - Москва : Логос, 2000. - 183 с.
12. Делез Жиль.
Фрэнсис Бэкон : логика ощущения / Жиль Делез ; пер. с фр. А. В. Шестакова. - СПб. : Machina, 2011. - 173 с., [12] л. ил
13. Диди-Юберман Жорж.
То, что мы видим, то, что смотрит на нас / Жорж Диди-Юберман ; пер. с фр. А. Шестакова. - СПб. : Наука, 2001. - 262 с., [16] л. ил
14. Зонтаг Сьюзен.
Мысль как страсть : избр. эссе 1960-70-х годов / Сьюзен Зонтаг ; сост. и коммент. Б. Дубина. - М. : Рус. феноменол. о-во, 1997. - 205 с.
15. Фостер Хэл.
К грамматике чрезвычайного положения
// Художественный журнал. - 2011. - N 82. - С. 49-56. - Библиогр. : с. 55-56 (39 назв.).
16. Фостер Хэл.
Ненадежное
// Художественный журнал. - 2011. - N 82. - С. 44-48. - Библиогр. : с. 48 (10 назв.).
17. Фуко Мишель Поль.
Это не трубка / Мишель Фуко ; [пер. с фр. И. Кулик ; науч. ред. В. Подорога].
Ненавязчивость взгляда М. Фуко и живопись / Валерий Подорога. - М. : Худож. журн., 1999. - 142, [2] с., [3] л. ил

Литература основная

1. Андреева Екатерина Юрьевна.
Постмодернизм : искусство второй половины XX - начала XXI века / Екатерина Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 484, [1] с. : ил. ; 23 см. - (Новая история искусства). - Библиогр. в примеч.: с. 392-400. <https://djvu.online/file/g8CDK1qCOytSE>
2. Гройс Борис.
О современном положении художественного комментатора
// Художественный журнал. - 2002. - N41.-С. 23-29. <http://photo-element.ru/analysis/groys/groys.html>
3. Гройс Борис.
Комментарии к искусству : пер. с нем. / Борис Гройс. - М. : Худож. журн., сор. 2003. - 341 с. <https://www.rulit.me/author/grojs-boris-efimovich/kommentarii-k-iskusstvu-download-729240.html>
4. Якимович Александр Клавдианович.
Восстановление модернизма : Живопись 1940-х - 1960-х годов на Западе и в России : [альбом] / Александр Якимович. - М. : Галарт : ОЛМА-Пресс, 2001. - 174 с. : цв. ил. ; 29 см. - (История живописи. XX век). <https://djvu.online/file/YxNF0OrUlnyXN>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Cultural Analytics Lab [Электронный ресурс] : электронный портал. – Электрон. дан. – [2008-2016]. – Режим доступа: <http://lab.culturalanalytics.info/>
2. Grove® Art Online [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – 2019. – Режим доступа: <https://www.oxfordartonline.com/groveart>
3. JSTOR [Электронный ресурс] : электронная библиотека . – Электрон. дан. – [2000-2019]. – Режим доступа: <https://www.jstor.org/>
4. МедиаАртЛаб [Электронный ресурс] : электронный портал. – Электрон. дан. – [1999-2019]. – Режим доступа: <https://www.mediaartlab.ru/>
5. ADA / Archive of Digital Art [Электронный ресурс] : электронный архив. – Электрон. дан. – [1999-2014]. – Режим доступа: <https://www.digitalartarchive.at/database/database-info/archive.html>
6. Архив-справочник цифрового искусства [Электронный ресурс] : электронный архив. – Электрон. дан. – Режим доступа: http://netzspannung.org/index_en_static.html
7. Проект цифрового искусства DevArt [Электронный ресурс] : электронный архив. – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://devart.withgoogle.com/#/>
8. TeamLab Borderless - музей цифрового искусства в Токио [Электронный ресурс] : электронный портал. – Электрон. дан. – [2017-2019]. – Режим доступа: <https://artmo.com/ru/2019/01/potd-20181117/>

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://www.rsuh.ru/liber/resources.php>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по визуальным исследованиям. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам и практическим заданиям.

Минимально необходимый для реализации программы перечень материально-технического обеспечения включает в себя:

- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет.

При использовании электронных изданий факультет должен обеспечить каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. 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. Введение в изучение теории и практик современного искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Мировоззренческие и художественные истоки современного искусства
2. Размывание границ между искусством и неискусством как проблема современного художественного процесса.
3. Распад классической модели субъекта как проблема современного художественного процесса.
4. «Смерть автора» в современном художественном процессе: проблемы смыслопорождения, интерпретации, интерактивности

Тема 2. Основные тенденции художественного процесса 2-й половины XX – начала XXI вв. в осмыслении их представителей

Вопросы для обсуждения:

1. К.Гринберг как теоретик модернизма середины XX века. Неоавангард как «новый гуманизм».
2. Поп-арт: готовые отчужденные образы масскульта как новая реальность. Ж.Бодрийяр о симуляционной природе вещи в потребительском обществе.
3. Знаковая эстетика в теоретическом осмыслении.
4. Постмодернистская живопись: возврат к изобразительности и фигуративности.

Тема 3. Проблемы гендера в теории и практике современного искусства. Феминистская художественная критика.

Вопросы для обсуждения:

1. Эстетические и политические компоненты феминистского искусства.
2. Анализ работы Л.Нохлин «Почему не было великих художниц?».
3. Анализ работы Л.Липпард «Спарринг-обмен: Вклад феминизма в искусство 1970-х гг.».

Тема 4. Критическая теория искусства на страницах журналов «Artforum» и «October»

Вопросы для обсуждения:

1. Разработка теории современного искусства на страницах журналов «Artforum» и «October».
2. Концепция современного искусства Р.Краусс: эволюция взглядов, постструктуралистские эссе, вопросы феминизма.
3. «Искусство с 1900 г. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм»: книга как новый текст по теории и истории современного искусства.

Тема 5. «Эстетика взаимодействия»: теория и художественные практики

Вопросы для обсуждения:

1. Социальное взаимодействие и участие как концептуальная основа современного эстетического опыта.
2. Н.Буррио: анализ работ Р.Тиравани, Л.Гиллика, Ф.Гонсалес-Торреса.
3. К.Бишоп: теория партиципации как моделирование социальной реальности.
4. Полемика между Н.Буррио и К.Бишоп.

Тема 6. Институты современного искусства. Кураторские практики в системе современного искусства.

Вопросы для обсуждения:

1. Институциональная основа современного художественного процесса: теоретические аспекты.
2. Музеи современного искусства: социокультурные функции. Анализ работы К.Бишоп «Радикальная музеология, или Так уж «современны» музеи современного искусства».
3. Белый куб как структурная основа выставочной экспозиции: Б. О'Догерти «Внутри белого куба. Идеология галерейного пространства».
4. Выставки биеннального типа: типология, художественные функции.
5. Арт-ярмарки: типология и художественные функции.
6. Институт кураторства: типология кураторских стратегий и практик.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Рекомендации по написанию реферата:

Реферат представляет собой доклад на определенную тему. Он включает в себя обзор соответствующих литературных и других источников или изложение сути книги, статьи, исследования. Реферат - это сокращенный пересказ содержания первичного документа с основными фактическими сведениями и выводами.

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентами необходимой профессиональной подготовки, развития навыков самостоятельного

изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного и т.п.

Процесс работы над рефератом включает в себя:

- выбор темы;
- подбор литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление.

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой путем прочтения соответствующего раздела учебника, конспектов лекций. После того как общее представление о теме сложилось, студенту следует изучить литературные и иные источники. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический материал. План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и заключения, где формируются выводы, оценки. Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно.

Объем реферата – 10- 15 печатных страниц. На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания работы.

Оформление научного аппарата заслуживает особого внимания и прежде всего подстрочные сноски. Сноски делаются внизу страницы, под чертой. Сноска должна быть полной с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года издания, страницы, с которой взята цитата. Для статьи из журнала, сборника обязательна фамилия и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника статей, год издания и номер (выпуска), а для газетной статьи кроме названия и года издания также дата выпуска.

Содержание реферата докладывается на семинаре, кружке, конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10 минут кратко излагает основные положения своей работы.

Оценка реферата:

10 баллов ставится, если обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.

8 баллов – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата.

5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, отсутствует вывод.

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо реферат не представлен.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: знакомство магистрантов с основами современного художественного процесса в контексте социокультурной динамики, выявление теоретических подходов к его осмыслению, изучение основных направлений в актуальном искусстве.

Задачи:

- изучение базовых концептов, характеризующих ход и характер современного художественного процесса.
- выявление закономерностей развития искусства в пространстве современной культуры.
- знакомство с важнейшими теоретическими подходами к анализу и пониманию современного искусства.
- формирование представлений о существующих методах исследования и репрезентации произведений актуального искусства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые теоретические подходы к пониманию современного художественного процесса;
- специфику институциональной и информационной среды пространства актуального искусства;
- теоретические основы функционирования современного искусства в контексте системы институций актуального искусства (музеи, выставки, галереи, арт-критика и др.);
- основные принципы проектно-аналитической работы в сфере современного искусства;
- осуществлять поиск и разработку новых методик и инновационных форм критического изучения современного искусства;

Уметь:

- - применять современные теоретические подходы к анализу актуальных художественных практик;
- - использовать методы критического осмысления современных теорий и художественных практик при решении социальных и профессиональных задач
- - применять полученные знания в ходе экспертной оценки широкого спектра памятников современного искусства;
- применять полученные знания в ходе экспертной оценки широкого спектра памятников современного искусства;
- – осуществлять поиск современных подходов к анализу художественных текстов и разрабатывать новые методики анализа;

Владеть:

- - приемами и навыками анализа теоретических концепций современного искусства;
- - приемами и навыками комплексного анализа художественных практик, форм, институций;
- - навыками экспертизы в системе институций актуального искусства.