

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ САУНД-АРТА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Визуальные медийные искусства
Уровень квалификации выпускника магистр

Формы обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

История саунд-арта
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
Кандидат культурологи, доцент
кафедры кино и современного
искусства К.В. Дудаков-Кашуро

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 08 от 10.03.2022 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-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	<i>Знать:</i> проблематику взаимосвязей саунд-арта и современной культуры <i>Уметь:</i> анализировать произведения саунд-арта, интерпретировать их содержательные аспекты, исторический, концептуальный, образный и идейный контекст их создания <i>Владеть:</i> методами изучения искусства как системы
	ПК-1.2 способен к критической оценке и правильному оформлению на различных этапах исследования	<i>Знать:</i> проблематику взаимодействия и взаимовлияния между разными жанрами саунд-арта, исторический контекст их формирования <i>Уметь:</i> анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов <i>Владеть:</i> современным уровнем теоретической рефлексии
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>
	ПК-2.2 применяет в научном исследовании современные информационные технологии	<p><i>Знать:</i> основные источники по истории современного искусства, историческое развитие саунд-арта, основные художественные тенденции, стратегии, произведения ведущих мастеров саунд-арта</p> <p><i>Уметь:</i> выявлять характерные признаки того или иного жанра в произведениях разных периодов развития саунд-арта</p> <p><i>Владеть:</i> методологией анализа произведений саунд-арта</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 паблик-проект.

2. Структура дисциплины (модуля)

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 (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

	звука 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	5 баллов	20 баллов
- выступление с докладом	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа	30 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация		40 баллов
- контрольная работа		
Итого за семестр зачёт		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	«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>

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 шумв: 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 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.
- 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

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. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 3. Звуковые эксперименты в лаборатории Пролеткульта в 1920-е годы. Фильм Дзиги Вертова «Изыщная 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. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 6. Драматургия и музыкальный эксперимент (Дж. Кейдж, Л. Беррио, Л. Ноно, Х. Геббельс), 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. Гирич]. - 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. Гирич]. - 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.