

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ 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 2023

Теории и практики современного искусства

Рабочая программа дисциплины

Составитель

Кандидат исторических наук, доцент И.Н.Захарченко:

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

истории и теории культуры

№9 от 23.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка.....	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины	5
3. Содержание дисциплины	6
4. Образовательные технологии	9
5. Оценка планируемых результатов обучения	10
5.1 Система оценивания	10
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	11
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	11
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	13
6.1 Список источников и литературы	13
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ...	15
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	15
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	15
9. Методические материалы.....	16
9.1 Планы семинарских занятий	16
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	18
Приложение 1. Аннотация рабочей программы дисциплины	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: теории и практики межкультурных коммуникаций, 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	18
4	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		54

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 54 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:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5	Лекции	8
5	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 масскульты 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 медиапространство.</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>№ п/п</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Образовательные технологии</i>
1	2	3	4
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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	хорошо/ зачтено	<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	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 выставляются 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 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

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 : Республка, 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-drugie-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/YxNF0OrUInyXN>

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/>

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.