

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

История и теория актуального искусства

по направлению подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Д. В. Галкин

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения.

ПК-1 Способен руководить деятельностью по разработке объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 1.1 Демонстрирует знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности

ИОПК 1.3 Осуществляет предпроектный анализ на основе оценки и отбора полученной научной информации и культурно-исторических предпосылок

ИОПК 2.1 Осуществляет самостоятельный поиск научных данных с использованием современных средств сбора информации

ИОПК 2.2 Подготавливает тезисы доклада, текст научной статьи, научное обоснование экспозиционного, художественного/дизайнерского проекта

ИОПК 2.3 Участвует в научно-практических конференциях, конкурсах, грантах

ИПК 1.3 Организует выставочные дизайн-проекты с оформлением требуемой для этого документации

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить основные идеи, концепции, понятия и категории, связанные с историческими и теоретическими аспектами развития актуального искусства.

– Уметь уверенно ориентироваться в ключевых исторических вехах, проектах и личностях актуального искусства.

– Научиться применять освоенные понятийный аппарат для анализа, исследования и решения практических задач профессиональной деятельности.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Второй семестр, зачет

Третий семестр, зачет с оценкой

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: «Дизайн в современном обществе: решение актуальных проблем», «Практический синтез искусств», «Практики современного искусства».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часов, из которых:

-лекции: 4 ч.

-семинар: 90 ч.

в том числе практическая подготовка: 90 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Авангард и его предпосылки

Предвидение современного искусства – импрессионизм и постимпрессионизм. Ключевые фигуры рубежа веков. Концептуальные основания авангарда. -измы авангарда: кубизм, орфизм, экспрессионизм, абстракция, итальянский футуризм, русский авангард, дадаизм, сюрреализм.

Тема 2. Высокий Модернизм: искусство 1930-40-х годов

Искусство как инструмент политической борьбы. Антимодернизм. Протест против современного художественного языка. Анализ двух подходов: новая вещественность и искусство тоталитарных режимов.

Тема 3. Высокий Модернизм: искусство США и Европы после Второй мировой войны.

Точки пересечения европейского и американского искусства. Абстрактный экспрессионизм как ключевая художественно-политическая идеология США конца 1940-х годов. Концептуальные основания. Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры).

Тема 4. Искусство 1960-70-х годов

Возникновение поп-арта как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Критика общества потребления. Институциональная критика. Минимализм как отрицание живописной традиции. Формирование кураторской практики. Новые формы экспонирования и работы с художественными пространствами. Лингвистический поворот. Концептуализм («искусство – это сила идеи, а не материала»). Эпоха нового итальянского искусства – арте-повера. Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 5. Искусство действия.

Постановка вопроса о границах между искусством и жизнью. Тело как новый инструмент для художника. Концептуальные основания (неодада, Флуксус, ситуационистский интернационал, хэппенинг, перформанс, акционизм). Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 6. Искусство новых медиа.

Видеотехнология как новый инструмент в искусстве. Видео-арт. Анализ направлений: визуальное, документальное, концептуальное. Концептуальные основания Art&Science. Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 7. Постмодернизм.

Философские основания постмодернизма. Ключевые теоретические работы (Ж-Ф. Лиотара, Ф. Джеймисона). Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 8. Метамодернизм.

Философский и художественный анализ новой культурной эпохи на рубеже 2000-х. Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Ключевые теоретические работы (Робина ван ден Аккер и Тимотеуса Вермюлена, и др.).

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения контрольных работ, опросов по лекционному материалу, индивидуальных заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в седьмом семестре проводится в формате презентаций проектов. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Проблемы дефиниции современного искусства.
2. Основные направления авангарда.
3. Искусство действия. Направления. Художники. Концептуальные основания.
4. Кураторство в сфере современного искусства. Определения. Этапы развития. Стратегии.
5. Постмодернизм. Философские и художественные основания.

Темы практических заданий

Тема 2.

Разбиться на команды. Подготовить проектную заявку выставки современного искусства в формате презентации. Ориентироваться на структуру проекта, представленного в онлайн-курсе «Как организовать фестиваль» на образовательной платформе Vector: <https://vector.education/course/10>

Темы 6,7,8. Доработка проектной заявки с учетом рекомендаций преподавателя и коллег по курсу. ТЗ проекта: концепция, проблема, актуальность, контекст/референсы, ЦА, структура экспозиции (сколько объектов, какого типа, расположение, материал объектов), эскизы, формат экспонирования (Онлайн/Оффлайн. Если онлайн – интернет площадка и черновой вариант онлайн-экспозиции. Если оффлайн – название площадки, необходимое оборудование, pdf-макет экспозиции).

Итоговый контроль. Презентация выставки в формате «печи-кучи» (если проект был реализован, необходимо предоставить фото и видео-документацию). Обязательное условие для всех команд: дизайн-оформление онлайн-выставки на сайте «Тильда».

Примеры заданий к экзамену по дисциплине

1. Разработка документации проекта в сфере современного искусства в команде (не более 3-х человек).
2. Разработка и реализация проекта в сфере современного искусства в команде (не более 3-х человек).

Текущая аттестация по дисциплине «Теория и практика современного искусства» проводится в форме экзамена, в формате презентаций проектов.

Результаты промежуточной аттестации определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» - глубокое знание по теоретическим вопросам и полностью выполненное задание.

«Хорошо» - незначительные ошибки/недочеты в теоретических знаниях и выполнения задания менее чем на 80%.

«Удовлетворительно» - серьезные ошибки/недочеты в теоретических знаниях и выполнения задания менее чем на 50%.

«Неудовлетворительно» - грубые ошибки/недочеты в теоретических знаниях и выполнения задания менее чем на 30%.

Экзамен проводится в письменной форме как защита проекта (индивидуального и группового). Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Обучающиеся представляют итоговый проект по курсу в виде презентации (или другой электронной форме, например – лонгрид онлайн).

Проект представляется по следующей структуре, отражающей компетентностную структуру курса:

1. Кейс и проблемная ситуация в основе проекта – развернутое описание. Аналогичные кейсы, примеры.

2. Функции искусства, которые в данном кейсе должны быть реализованы.

3. Структура и методология самостоятельного сбора данных для кейса.

4. Варианты проектных предложений и их оценка с точки зрения ресурсов, рисков. Лучшие практики.

5. Концептуальное обоснование проектных предложений с точки зрения различных подходов и самостоятельного сбора данных.

6. Требования/компетенции команды для реализации проектных предложений.

7. Предложения по обсуждению/публикации проекта в рамках конференций, грантов, конкурсов.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

«Отлично» - проект представлен четко по структуре, показаны все компетенции;

«Хорошо» - проект представлен четко по структуре, показаны все компетенции, однако есть незначительные ошибки/недочеты в отдельных пунктах, либо не раскрыт 1 пункт;

«Удовлетворительно» - проект не представлен четко по структуре, показаны не все компетенции (менее 60%), есть серьезные ошибки/недочеты в отдельных пунктах;

«Неудовлетворительно» - проект не представлен четко по структуре, показаны не все компетенции (менее 30%), есть грубые ошибки/недочеты в отдельных пунктах.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

Тема 1.

Семинар.

Вопросы: предпосылки авангарда? Раскрыть идейное и практической существо - измов авангарда.

Литература:

- Ан К., Черazi Дж. Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я – М.: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн, 2018 – 136 с.
- Агратина Е.Е. Искусство XX века. Учебник и практикум для вузов. М: Юрайт, 2022
- Фостер, Х.; Краусс, Р.; Буа, Ив-Ален; Бухло Б. Х. Д.; и Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: 2015
- Герман М. Импрессионизм. СПб.: Азбука-классика, 2017
- Герман М. Модернизм. СПб: Азбука-классика, 2003
- Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Художественный журнал, 2003.

Тема 2.

Практическое занятие

Тема 4.

Семинар. Вопросы: раскройте существо новых – измов: минимализм и концептуализм.

- Ан К., Черazi Дж. Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я – М.: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн, 2018 – 136 с.
- Гуцин С., Щуренков А. Современное искусство и как перестать его бояться. М: АСТ, 2018
- Агратина Е.Е. Искусство XX века. Учебник и практикум для вузов. М: Юрайт, 2022
- Фостер, Х.; Краусс, Р.; Буа, Ив-Ален; Бухло Б. Х. Д.; и Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: 2015.
- Хук Ф. Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я. М: Азбука-Аттикус, 2016
- ЛеВитт, Сол. Параграфы о концептуальном искусстве // Художественный журнал 2008, №69 (оригинал: LeWitt, Sol. Paragraphs on Conceptual Art // Artforum Vol.5, no. 10, Summer 1967. Pp. 79-83)
- Кошут, Д. Искусство после философии // Вопросы искусствознания. 2001. – № 1. – С. 172.

Тема 6.

Семинар.

Вопросы: что такое новые медиа? Основные авторы и направления видеоарта? Ключевые идеи и проекты Art&science

Литература:

- Ан К., Черazi Дж. Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я – М.: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн, 2018 – 136 с.
- Фостер, Х.; Краусс, Р.; Буа, Ив-Ален; Бухло Б. Х. Д.; и Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: 2015.
- Хук Ф. Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я. М: Азбука-Аттикус, 2016
- Булатов, Д. Эволюция от кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии. Части 1 и 2. — Калининград: КФ ГЦСИ, 2009 и 2013.
- Пол, К. Цифровое искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 272 с.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

СРА основана на основных тематических разделах курса и подготовке заданий по ним. Студенты работают с литературой, дополнительными источниками, электронными ресурсами.

СРС реализуется индивидуально или группах (по заданию). Для СРС предоставляется доступ к Интернет на кампусе ТГУ, к ресурсам Научной библиотеки и материалам кафедры дизайна.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

- Ан К., Черazi Дж. Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я – М.: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн, 2018 – 136 с.
- Гуцин С., Щуренков А. Современное искусство и как перестать его бояться. М: АСТ, 2018
- Агратина Е.Е. Искусство XX века. Учебник и практикум для вузов. М: Юрайт, 2022
- Авдеева, В. В. Зарубежное искусство XX века: архитектура: учебное пособие для вузов — Москва: Юрайт, 2022
- Фостер, Х.; Краусс, Р.; Буа, Ив-Ален; Бухло Б. Х. Д.; и Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: 2015.
- Хук Ф. Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я. М: Азбука-Аттикус, 2016
- Пол, К. Цифровое искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 272 с.

б) дополнительная литература:

- Андреева, Е. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 484 с. — (Новая история искусства).
- Деготь, Е. Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2002.
- Джеймисон, Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос, №4, 2000. С.63-77.
- Джеймисон, Ф. Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма // Современная литературная теория. Антология. Сост. И.В. Кабанова. – М.: Флинта: Наука, 2004.
- Герман М. Модернизм. СПб: Азбука-классика, 2003
- Кошут, Д. Искусство после философии // Вопросы искусствознания. 2001. – № 1. – С. 172.
- Краусс, Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Художественный журнал, 2003.
- ЛеВитт, Сол. Параграфы о концептуальном искусстве // Художественный журнал 2008, №69 (оригинал: LeWitt, Sol. Paragraphs on Conceptual Art // Artforum Vol.5, no. 10, Summer 1967. Pp. 79-83).
- Леман, Ханс-Тис. Постдраматический театр. – М., 2013.
- Лиотар, Жан-Франсуа. Состояние постмодерна — СПб.: Алетейя, 1998.
- Малевич, К. От кубизма и футуризма к супрематизму. – М., 1916.
- Треви, Эмануэле. Кое-что из написанного. – М.: Ад Маргинем, 2016.
- Филлипс, Сэм. ...Измы. Как понимать современное искусство. – М: Ad Marginem, 2014 — 160с.
- Герман М. Импрессионизм. СПб.: Азбука-классика, 2017
- Рейтерсверд О. Импрессионисты перед публикой и критикой. М.: Рип-холдинг, 2016

- Герман М. Модернизм. СПб.: Азбука-классика, 2013
- Беньямин В. Париж — столица XIX века // Историко-философский ежегодник. - 1990. — М., 1991 (сейчас эта статья опубликована в книге В. Беньямин "Краткая история фотографии").
- Гройс Б. Gesamtkunstwerk Сталин. М.: Ад Маргинем Пресс, 2013
- Голомшток И. Тоталитарное искусство. М., 1994.
- Паперный В. Культура Два. М., 1996.
- Плампер Я. Алхимия власти. Культ Сталина в изобразительном искусстве. М., 2010.
- Амазонки авангарда. Сб. статей под ред. Г.Ф.Коваленко. М., 2001.
- Лаврентьев А. Александр Родченко. М., 2011.
- Пунин Н. О Татлине. М., 1994 (2-е изд. — М., 2001)
- Сарабьянов Д., Шатских А. Казимир Малевич. Живопись. Теория. М., 1993
- Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. М.: Стройиздат, 1996
- Энциклопедия русского авангарда. Ред. А. Сарабьянов, В. Ракитин. М.: Глобал Эксперт энд Сервис Тим, 2014 -- rusavangard.ru
- Де Дюв Т. Живописный номинализм: Марсель Дюшан, живопись и современность. Издательство Института Гайдара, 2012 г.
- Ванейгем Р. Бесцеремонная история сюрреализма. Гилея, 2014
- Лаццарато М. Марсель Дюшан и отказ трудиться. Grundrisse, 2017
- Кро К. Марсель Дюшан (серия: Критические биографии). М.: АдМаргинем Пресс, 2016
- Рихтер Х. Дада - искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века. Гилея, 2014
- Эштон Д. Нью-Йоркская школа и культура ее времени. М.: Ад Маргинем Пресс, 2017
- Уорхол, Энди. Америка. М.: Ад Маргинем, 2013
- Уорхол, Энди. Философия Энди Уорхола (от А к Б и наоборот). М.: Ад Маргинем, 2016.
- Геббельс, Х. Эстетика отсутствия. Тексты о музыке и театре. — Москва, 2015.
- Дебор, Ги. Общество спектакля. - (издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России) — М.: Издательство "Логос", 1999. — 224 с.
- Дебор, Ги. Психогеография. — М.: Ад Маргинем, 2017.
- Кейдж, Джон. Тишина. Лекции и статьи. — Полиграф книга, 2012.
- Костелянец, Р. Разговоры с Кейджем. — М.: Ад Маргинем, 2015.
- «Перформанс в России. 1910-2010. Картография истории». Каталог. — М., 2014.
- Тейлор, Б. Art today. Актуальное искусство 1970-2005. — М.: Слово/Slovo, 2006.
- Чухров, К. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства. — СПб, 2011.
- Булатов, Д. Эволюция от кутюр: Искусство и наука в эпоху постбиологии. Части 1 и 2. — Калининград: КФ ГЦСИ, 2009 и 2013.
- Каталог-исследование. Расширенное кино / Expanded Cinema. Москва: ООО «Арт Гид», 2011. — 200 с.
- Кириллова, Н. Медиа-культура: от модерна к постмодерну. М., 2006.
- Крамар, Мю; Саркисов, К. (ред.). Опыты нечеловеческого гостеприимства: Антология. М.: V-A-C press, 2018. — 336 с.
- Разлогов, К. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. — Москва: РОССПЭН, 2010. — 304 с.
- Хренов, А. Маги и радикалы: век американского авангарда. — М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 408 с.

- Уорд, О. Искусство смотреть. Как воспринимать современное искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. С.38.
- Олива, Акилле Бонито. Искусство на исходе второго тысячелетия. – М.: Художественный журнал, 2003. — 215 с. — (Классика современности).

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
- б) информационные справочные системы:
 - Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
 - ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
 - ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
 - Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
 - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
 - ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешенном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Джеуза Антонио, PhD, доцент кафедры дизайна ИИК ТГУ.