**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет гуманитарных наук

Школа культурологии

Рабочая программа дисциплины

Философия и теория современного искусства

для образовательной программы «Культурология»

направления подготовки 51.03.01 «Культурология»

уровень бакалавра

Разработчик программы

Сувалко А.С., магистр культурологии, преподаватель Школы культурологии,

suvalko@gmail.com

Одобрена на заседании Школы культурологии «8» сентября 2015 г.

Руководитель Школы культурологии В.А. Куренной

Рекомендована Академическим советом образовательной программы

«___»____________ 2015 г., № протокола_________________

Утверждена «___»____________ 2015 г.

Академический руководитель образовательной программы

[Введите И.О. Фамилия] _________________ [подпись]

Москва, 2015

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавров для бакалаврской программы «Культурология», изучающих дисциплину «Философия и теория современного искусства».

Программа разработана в соответствии с:

* ГОБУ ВПО НИУ ВШЭ;
* Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра;
* Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра, утвержденным в 2015 г.
1. Цели освоения дисциплины

Настоящий курс ставит своей целью ознакомление студентов бакалавриата с основными теоретическими подходами к анализу произведений современного искусства. История современного искусства является одним из самых спорных и неоднозначных проблемных полей как для изучения историками искусства, так и для социальных теоретиков. В рамках курса студенты бакалавриата получат представление об основных теоретических подходах к интерпретации произведений современного искусства.

1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

* знать основные стили и направления современного искусства, связь между западным современным искусством и искусством советского и постсоветского периодов.
* уметь анализировать философские, социологические и культурологические тексты, ориентированные на осмысление того или иного феномена современного искусства.
* владеть навыками междисциплинарного подхода к изучению произведений и корректного использования философских понятий, социологических и искусствоведческих терминов, проведения собственного анализа произведений искусства с опорой на философскую, социологическую и культурологическую литературу.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Универсальные компетенции (УК)	УК-1	Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной	Анализ теоретических текстов об отдельных феноменах современного искусства, рефлексия методологии автора текста, написание реферата.
	УК-5	Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода).	Поиск теоретической и критической литературы.
профессиональные	ПК-1	Способен в письменной и устной речи логически верно, правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, аргументировать свою точку зрения.	Самостоятельный анализ артефактов современного искусства с опорой на изученные в ходе курса теории и концепции.

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 51.03.01 «Культурология» подготовки бакалавра.

Место дисциплины в системе профессиональной подготовки выпускника по специальности «Культурология» определяется необходимостью для любого деятеля в области культуры овладения теоретическим потенциалом современных исследований культуры в его историческом и теоретическом ключе.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

* Иностранный язык (английский);
* Введение в специальность: история наук о культуре;
* Семиотика;
* Социология культуры;
* История западной культуры.

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

СК-М3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению научного и научно-производственного профиля своей деятельности

СК-М1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные методы и способы деятельности

СК-М8 Способен вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде

ИК – М2 умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных;

1. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы	Самостоятельная работа
Лекции	Семинары	Практические занятия
1	Введение в философию современного искусства	18	4	4	0	10
2	Техника, город и современное искусство	14	4	2	0	8
3	Авангард и ускорение настоящего	14	4	2	0	8
4	Искусство режимов тоталитарных стран	18	4	2	0	10
5	Перформативные стратегии	16	4	4	0	10
6	Современное искусство и общество потребления	18	4	4	0	10
7	Концептуальное искусство	12	2	2	0	8
8	Искусство в постколониальную эпоху	12	2	2	0	8
9	Искусство в цифровую эпоху	12	2	2	0	8
10	Игры с пространством	12	2	2	0	8
11	Уличное искусство	16	2	4	0	10
	Итого	162	34	30	0	98

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год	Параметры **
1	2	3	4
Эссе/Развернутая рецензия на выставку		Х			Объем: от 12 000 знаков. Перед написанием эссе необходимо согласовать тему с преподавателем.
Одно задание из двух на выбор. Выступление на семинаре с описанием отдельной работы художника. / Выступление на семинаре c описанием теоретической рамки.	X	X			Выбор картины остается за студентом при согласовании с преподавателем. Время выступления: от 5 до 10 минут. / Выступление подразумевает описание теоретической рамки, которую можно применить при анализе объектов современного искусства. Теоретическая рамка=манифест/художественная/социальная теория.
Итоговый	Экзамен		X			«Угадайка». Необходимо идентифицировать 10 предложенных картин.

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

6.1.1. Форма текущего контроля: эссе

Общие положения.Эссе является одной из форм текущего контроля и ставит своей целью закрепление студентами пройденного материала в рамках курса и развитие навыков написания текстов.

Требования к эссе.Эссе представляет собой систематическое и аргументированное изложение обозначенной темой проблематики с опорой на исследовательскую литературу.

Выбор темы эссе определяется студентом самостоятельно или осуществляется посредством выбора одной из предложенных тем. Ниже представлен общий список тем, которые требуют уточнения со стороны студента с точки зрения специализации и акцентировании проблематики:

* Период становления современного искусства (на примере У. Тернера, Г. Курбе, Э. Мане, К. Моне, П. Сезанна, А. Матисса, В. ван Гога, т. д.);
* Современное искусство как оппозиция классическому искусству: когда началось и в чем конкретные отличия.
* Образ города в представлении футуристов (на примере живописных, стихотворных, театральных произведений и манифестов);
* Провокации дадаистов как протоперформанс;
* Репрезентация войны в современном искусстве (выбор художников по усмотрению учащегося);
* Репрезентация гендера в современном искусстве (выбор художников по усмотрению учащегося);
* Тенденции в развитии искусства в режимах тоталитарных стран;
* Перформативные стратегии в современном искусстве (различия в понятиях «перформанс», «хэппенинг», «акция»);
* Новое в современном искусстве (на основе работы Б. Гросса «О новом»);
* Проблематизация общества потребления в работах современных художников (поп-арт, стрит-арт и др.);
* Институциональная критика в современном искусстве;
* Постколониальные сюжеты в современном искусстве;
* Современное искусство и игры с пространством (минимализм, скульптура, ленд-арт и паблик-арт);
* Стрит-арт и паблик-арт как интервенция художника
* Институализация уличного искусства;
* Эстетика взаимоотношений (на основе одноименной работы Николя Буррио)
* Новые технологии в современном искусстве. Появление сайенс-арта;
* Провокация как последовательная тактика современного художника (выбор художников по усмотрению учащегося);
* «Сколько стоит работа современного художника?» Точки соприкосновения искусства и арт-рынка.

В качестве эссе также может быть сдана развернутая рецензия на выставку современного искусства, которая проходила на момент прохождения курса в период с 9.09.2015 по 30.12.2015 гг. Написание рецензии также требует согласования с преподавателем.

Оформление эссе. Эссе должно быть оформлено соответствующим образом. В противном случае оно не принимается преподавателем к оцениванию.

* Эссе должно иметь титульный лист.
* Текст печатается через 1,5 компьютерных интервала шрифтом TimesNewRoman, кегль 14.
* Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа работы, однако номер страницы на нем не ставится.
* Введение, основная часть, заключение и список литературы начинаются с новой страницы.
* Особое внимание в работе необходимо обратить на оформление ссылок.

Сдача эссе. Эссе отправляется по электронной почте asuvalko@hse.ru (и копией на suvalko@gmail.com) до 23.58 10 декабря 2015 года с темой письма по образцу «Эссе Александра Иванова по курсу Философия и теория современного искусства».

6.1.2. Форма текущего контроля: **выступление на семинаре с описанием художественной работы / Выступление на семинаре c описанием теоретической рамки**

На выбор предлагается два задания. В рамках курса необходимо выполнить одно задание из двух.

1. Выступление подразумевает описание одной работы с развернутым комментарием.

Требования:

Выступление должно включать в себя обращение к: 1) к историко-культурному контексту; 2) контексту развития художественных направлений; 3) исследовательской и критической литературе.

Время выступления: 7-10 минут.

Предварительный список работ отправляется студентам заранее. Также возможны встречные предложения со стороны студентов.

2) Настоящее задание подразумевает выступление с описанием теоретической рамки, которая может быть принята при анализе произведения современного искусства.

Требования:

* обязательное обращение к исследовательской литературе;
* выступление сопровождается презентацией;
* перед выступлением необходимо подготовить раздаточные материалы (хэндауты) для однокурсников и выслать их за сутки до выступления.

Время выступления: 10-15 минут.

В качестве основного источника для поиска теоретических текстов предлагается следующая антология:

Harrison C., Wood P., Art in theory, 1900-2000: an anthology of changing ideas, Malden, MA : Blackwell Pub., 2003.

6.2. **Порядок формирования оценок по дисциплине**

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей формуле, где *Оэкзамен* – оценка за работу непосредственно на экзамене:

Орезультрующая Итог = 0.1·Оэкзамен + 0.5·Отекущий + 0.4·Оаудиторная

Накопленная оценка формируется следующим образом.

Преподавателем оценивается работа студента на семинарских занятиях по их включенности в дискуссии, по правильности ответов студентов на вопросы преподавателя и умению задавать собственные вопросы к аудитории. Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются преподавателем в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем — *Оаудиторная*.

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом:

Отекущий = *0.8· Оэссе + 0.2·Овыступление*

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – арифметический.

7. Содержание дисциплины

Тематический развернутый план:

Тема 1. Введение в философию и теорию современного искусства.

Количество часов аудиторной работы – 4 часа

Самостоятельная работа – 4 часа

Введение в философию современного искусства. Проблематика «нового» в современном искусстве. Гегель «О романтическом вообще». Многослойность произведения искусства: Ингарден «О структуре картины».

Тема 2. Техника, город и современное искусство

Количество часов аудиторной работы – 4 часа

Самостоятельная работа – 2 часа

Ричард Сеннет, «Падение публичного человека». Юнгер, «Рабочий».

Тема 3. Принцип авангарда

Количество часов аудиторной работы – 4 часа

Самостоятельная работа – 2 часа

Музей в условиях непрерывного обновления. Люббе «В ногу со временем». К. Гринберг, «Авангард и китч». Борис Гройс, «Политика поэтики».

Тема 4. Искусство режимов тоталитарных стран

Количество часов аудиторной работы – 4 часа

Самостоятельная работа – 2 часа

Тоталитаризм и авангард (Серс Ф.) Стиль третьего рейха. Главные черты искусства итальянского и немецкого фашизма (ретроспективность, консерватизм, гигантомания, антигуманизм). Неоклассицизм Моретти. Образ человека-функции. Социалистический реализм. Перестройка литературно-художественных организаций в СССР.

Тема 5. Перформативные стратегии

Количество часов аудиторной работы – 4 часа

Самостоятельная работа – 4 часов

Венский акционизм. Абстрактный экспрессионизм. Ив Кляйн. Марина Абрамович.

Тема 6. Современное искусство и общество потребления

Количество часов аудиторной работы – 4 часа

Самостоятельная работа – 4 часов

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления. Манифест коммунистической партии. Отчужденный труд. Товарный фетишизм. Становление общества потребления и поп-арт.

Тема 7. Концептуальное искусство

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 2 часа

Джозеф Кошут и искусство после Дюшана. Сол Ле Вит. Московский концептуализм. «Романтическая» и «аналитическая» ветвь. Эрик Булатов, Виктор Пивоваров, Павел Пепперштейн, Вадим Захаров, Никита Алексеев, Ирина Нахова, Сергей Ануфриев. Арт-группа «Комар/Меламид».

Тема 8. Искусство в постколониальную эпоху

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 2 часа

Франц Фанон. Эдвард Саид. Хоми Бхабха.

Тема 9. Искусство в цифровую эпоху

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 2 часа

Проблематика признания искусством фотографии и видеоигр. Уязвимость искусства новых медиа перед течением времени и устареванием технологий. Эфемерность современного искусства. Пересечение науки и искусства. Влияние экспоненциального роста технологий на современное медиаискусство.

Тема 10. Игры с пространством

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 2 часа

Лэнд-арт. Паблик арт. Развитие скульптуры. Минимализм. Появление энвайронментальных инсталляций.

Тема 11. Уличное искусство

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 4 часа

Ж.-М. Баскиа. Казус Бэнкси. Различие паблик-арта и стрит-арта. Проблема институализации уличного искусства.

8. Образовательные технологии

Организационно-методические указания.

Цели курса будут достигаться через использование трех основных форм, традиционных в дидактике высшей школы: лекций, семинарских занятий и самостоятельной работы студентов, включающей в себя изучение рекомендованной теоретической литературы и написание эссе.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовый учебник

Charles Harrison, Paul J. Wood Publish., Art in Theory 1900-1990: An Anthology of Changing Ideas, Wiley-Blackwell, 1993.

Основная литература

Агамов-Тупицын В., Монастырский А., Тет-а-тет, М.: Библиотека Московского Концептуализма Германа Титова, 2013.

Гройс Б., Политика поэтики, М.: Ад Маргинем, 2012.

Гройс Б. Gesamt-kunstwerk Сталин, М.: Ад Маргинем, 2013.

Кабаков И. 60—70-е... … Записки о неофициальной жизни в Москве. - М.: Новое литературное обозрение, 2008.

Флюссер В., За философию фотографии, Издательство Санкт-Петербургского университета, 2008.

Дополнительная литература

Boudieu P., Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, trans. Richard Nice, 1984.[1] Harvard University Press.

Butler, J. P., Gender trouble : feminism and the subversion of identity, Routledge, 1990.

Дженкс Ч., Язык архитектуры постмодернизма / Пер. с англ. В. Рабушина, М. В. Уваровой; Под ред. А. В. Рябушина, Л. Хайта — М.: Стройиздат, 1985.

Бирнбаум Д. Хронология. - М.: Новое литературное обозрение, 2007.

Джеймисон Ф. Постмодернизм и общество потребления // Логос. — 2000. — № 4. — с. 63-77.

Краусс Р., Подлинность авангарда и другие модернистские мифы, М.: Художественный журнал, 2003.

под ред. Хюльзенбека Р., Альманах Дада, М.: Гилея, 2000.

Серс Ф., Тоталитаризм и авангард. В преддверии запредельного, М.: Прогресс-Традиция, 2004.

Саид Э. В., Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб.: Русский Mip, 2006

Люббе Г., В ногу со временем. О сокращении нашего пребывания в настоящем / / Вопросы философии. 1994 . № 4 . С. 9 4 -113.

Ингарден Р., Исследования по эстетике, М.: Издательство иностранной литературы, 1962.

Гегель Г.В.Ф., Эстетика в 4-х томах, 1969.

Альманах Дада (под ред. Рихарда Хюльзенбека), 2000.

Сануйе М., Дада в Париже, М.: Ладомир, 1999.