

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «История и теория искусств»
для направления 54.04.01 «Дизайн» подготовки магистратура

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

Школа дизайна
факультета коммуникаций, медиа и дизайна
Рабочая программа дисциплины
История и теория искусств

для образовательной программы «Мода»
направления подготовки 54.04.01 «Дизайн»
уровень магистр

Разработчик(и) программы

Алексеев А. alexeev.sasha@gmail.com

Бакина Т.В. tbakina@hse.ru

Краснослободцева А.В. akrasnoslobodtseva@hse.ru

Логвин С.Н. slogvin@hse.ru

Машаров Д. denis.masharov@gmail.com

Москва, 2017

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 требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История и теория искусств», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 54.04.01 «Дизайн», обучающихся по образовательной программе «Мода».

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ <https://www.hse.ru/data/2016/07/11/1321444638/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%2054.04.01%20%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD.pdf>
- Образовательной программой «Мода» направления подготовки 54.04.01 «Дизайн».
- Объединенным учебным планом университета по образовательной программе магистратуры «Мода», утвержденным в 2017г.

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История и теория искусств» является формирование у обучающихся базовых знаний в области истории дизайна. Дисциплина призвана формировать у студентов базовое представление об эволюции искусства и дизайна, которое будет необходимо при дальнейшем освоении разделов курса «История и теория искусств». Дисциплина открывает студентам широкий контекст профессии, формирует профессиональное мышление и снабжает материалом для будущей работы.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции:

Компетенция	Код по ОС ВШЭ	Уровень мировани я мпетенции	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствую щие формировани ю и развитию компетенции	Форма контроля уровня формированности компетенции
Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отличной от профессиональной	УК-1Б	Б, СД, МЦ	владеет	практическая работа, самостоятельная работа, выполнение проекта, мастер - класс	просмотр работ, эссе, экзамен
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников,	УК-5Б	Б, СД, МЦ	использует, оценивает	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)					
Способен работать в команде	УК-7Б, СД, МЦ		применяет	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную и социальную деятельность	УК-9Б, СД, МЦ		воспроизводит, распознает	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен к постановке творческих	ПК-2Б, СД, МЦ		воспроизводит, использует, демонстрирует	практическая работа, самостоятельная	просмотр работ

задач и их решению				работа,	
Способен к самостоятельному созданию художественного образа или идеи, основанных на концептуальном, творческом подходе	ПК-3Б, СД, МЦ		воспроизводит, распознает, использует, применяет	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен к поиску и синтезу необходимой информации при решении профессиональных задач, в т.ч. с применением актуальных информационных коммуникационных технологий	ПК-4Б, СД, МЦ		использует, владеет, применяет	практическая работа, самостоятельная работа,	просмотр работ
Способен в	ПК-18Б, СД, МЦ		использует,	практическая	просмотр работ

профессиональ ной деятельности руководствоват ься принципами социальной ответственности и			применяет	работа, самостоятельная работа,	
---	--	--	-----------	---------------------------------------	--

Уровни формирования компетенций:

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения);

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции;

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Базовая часть».

Для всех специализаций настоящая дисциплина является базовой.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

«История», «История и теория искусств»

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении дисциплин:

«История и теория искусств», «Креативное проектирование», дисциплин по выбору и др.

№	Название раздела	Все го часов	Аудиторные часы				Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	Другие виды работы	
1	Раздел 1. Работа над визуальными исследованиями	90			32		58
2	Раздел 2. Современное искусство	92			32		60
3	Раздел 3. Медиа-арт	90			32		58
4	Раздел 4. Византийское, древнерусское искусство и авангард	92			32		60
5	Раздел 5. Дизайн. Психология визуального восприятия и	90			32		58

	рекламного воздействия.						
6	Раздел 6. История костюма (до 1910-х годов)	92			32		60
7	Раздел 7. Мода в культуре XX века	90			32		58
	Итого:	636			224		412

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год				2 год		Параметры **
		1	2	3	4	1	2	
Текущий	Контрольная работа							Например: сьменная работа 60 минут
	Эссе							Например: 3-4 тыс. слов
	Реферат							
	Домашнее задание	*	*	*	*			Просмотр выполненных работ
	Самостоятельная							

	работа							
	Проект							Например: Презентация из 15 слайдов, отчет
	Тест							
	Визуальное исследование							
Промежу точный	Экзамен		*		*		*	Просмотр выполненного проекта через сайт- портфолио.
Итоговый	Экзамен							Просмотр выполненного проекта через сайт- портфолио.

** В графе Параметры указывается регламент (свод постоянных или временных правил, регулирующих внутреннюю организацию и формы деятельности) проведения контроля (заполняется для каждого контроля соответственно): формат работы (письменная, устная, тест, тест в компьютерной программе и другое), время, отведенное на аудиторные работы, количество дней проведения контроля, количество дней оценки результатов контроля (только для итогового контроля), объем письменных работ для домашних работ, сроки сдачи письменных работ (число), время на самостоятельную подготовку письменных работ и другая информация, носящая регламентирующий характер.]

7 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в форме проверки домашних заданий. Формат домашней работы регламентируется

преподавателем конкретного раздела дисциплины и может представлять собой реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу.

Промежуточный и итоговый контроль по дисциплине осуществляется в форме проведения промежуточных тестов, включающих в себя от 5 до 10 вопросов. Тестовые вопросы могут быть закрытого типа (с предложенными вариантами ответов), открытого типа (без предложенных вариантов ответа, где необходимо письменно сформулировать свой ответ) и в формате «угадайки» (набор изображений по тематике предмета, который необходимо идентифицировать по одному или нескольким указанным параметрам (автор /название работы / год)).

По результатам текущего, промежуточного и итогового контроля осуществляется выведение накопленной оценки по каждому из тематических разделов дисциплины.

В процессе оценивания рассматриваются знания, умения и навыки студента полученные им в результате освоения разделов дисциплины.

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

8 Содержание дисциплины

Работа над визуальными исследованиями

Количество часов аудиторной работы – 40 часов

Количество самостоятельной работы – 58 часов

Семинарская программа предполагает коллективное осмысление тем и структур визуальных исследований, а также индивидуальные консультации студентов по выбранному направлению работы.

В первой части для каждого проекта вырабатывается четкая формулировка темы, подробный план исследования, ставится цель и задачи исследования, подбирается литература.

Во второй части студенты выступают с презентацией своего исследования, в результате чего тема и структура работы уточняются, анализируется собранный материал, формулируется текст введения к визуальному исследованию.

Современное искусство

Количество часов аудиторной работы – 32 часа

Количество самостоятельной работы

В рамках курса студенты изучают ключевые этапы развития мировой истории современного искусства, знакомятся с ключевыми теоретическими моделями, особенностями различных медиа, а также стилистическими направлениями искусства. Студенты могут получить комплексное представление об эволюции искусства XX-XXI веков, начиная с возникновения первых авангардных направлений до актуального искусства сегодняшнего дня. В рамках курса анализируются ключевые произведения искусства и совместно обсуждаются важные вопросы, поднятые искусством первой и второй половины XX века и начала XXI века.

Первая часть курса охватывает темы, связанные с историей направлений первой половины XX века (фовизм, немецкий экспрессионизм, кубизм, русский авангард, футуризм, дада, новая вещественность, прецизионизм и др.).

Вторая часть курса охватывает темы, связанные с такими направлениями в современном искусстве, как абстрактный экспрессионизм, поп-арт, ташизм, новый реализм, кинетизм, минимализм, концептуализм и другие.

Первая часть:

Тема 1. Истоки и предпосылки искусства XX века. (2 часа)

Социально-исторический контекст модернизма. Художественная ситуация конца 19 века. Проблемы периодизации искусства XX века. Ключевые понятия: «искусство модернизма», «авангард», «постмодернизм», «современное искусство».

Тема 2. Фовизм (2 часа)

Фовизм – первое художественное направление искусства 20 века во Франции. Главенствующая роль художника Анри Матисса. Эмансипация цвета. Создание новой системы воздействия цвета на зрителя. Разрыв с традицией и начало авангардного мышления. Поиск уникального авторского языка в живописи.

Художники:

Жорж Брак (1882-1963), Луи Вальта (1869-1952), Морис де Вламинк (1876-1958), Андре Дерен (1880 - 1954), Кеес Ван Донген (1877-1968), Рауль Дюфи (1877-1953), Шарль Камуан (1879-1965), Анри Матисс (1869 - 1954), Альбер Марке (1875-1947), Жорж Руо (1871-1958), Отон Фриз (1879 -1949).

Ключевые произведения:

Анри Матисс «Радость жизни», 1905-1906; Морис де Вламинк «Барки на Сене», 1907; Жорж Брак «Пейзаж в Ла-Сьота», 1907; Анри Матисс «Буфет, или Красная комната, или Гармония в красном», 1908; Кеес Ван Донген «Цыганка», 1910-1911.

Тема 3. Экспрессионизм. (2 часа)

Экспрессионизм – художественное направление первой четверти XX века. Постановка проблемы пограничных психических состояний в искусстве. Попытка отображения ужаса, страха пластическими средствами. Гротескное истолкование реальности. Настроение отчаяния в предвоенной Европе. Влияние первой мировой войны на художников. Группы «Мост» и «Синий всадник». Интернациональный состав группы «Синий всадник». Манифесты как элемент художественной деятельности.

Художники, повлиявшие на формирование экспрессионизма: Эдвард Мунк (1863-1944), Джеймс Энсор (1860-1949).

Художники:

Кеес Ван Донген (1877-1968), Василий Кандинский (1866-1944), Людвиг Кирхнер (1880-1938), Пауль Клее (1879-1940), Оскар Кокошка (1886-1980), Август Макке (1887-1914), Франц Марк (1880-1916), Эмиль Нольде (1867-1956), Макс Пехштейн (1881-1955), Эрих Хеккель (1883-1970), Эгон Шиле (1890-1918), Алексей Явленский (1864-1941).

Произведения:

Макс Пехштейн «Женщина в маске», 1910; Эгон Шиле «Обнаженная девушка со скрещенными руками», 1910; Франц Марк «Большие синие лошади», 1911; Василии Кандинский, обложка альманаха «Синий всадник», 1912; Эмиль Нольде «Пророк», 1912; Август Макке, «Женщина в зеленом жакете», 1913; Эрнст Людвиг Кирхнер «Улица с проституткой в красном», 1914; Пауль Клее «Теплый сухой ветер в саду Марка», 1915.

Тема 4. Примитивизм. Кубизм. (2 часа)

Использование в создании художественного образа «примитивных» форм. Европейские художники - примитивисты. «Авиньонские девицы» Пабло Пикассо и значение этой картины в истории авангардного искусства. Кубизм во Франции. Эволюция кубизма. Принципы симультанности взгляда на предмет, соединение множества ракурсов путем деформации форм. Папье-колле и коллаж, включение в картину повседневных предметов. Парижская школа. Разнообразие художественных поисков первой четверти 20 века.

Художники-примитивисты: Нико Пиросмани (1862-1918), Анри Руссо (1844-1910).

Художники:

Александр Архипенко (1887-1964), Константин Бранкузи (1876-1957), Жорж Брак (1882-1963), Альбер Глез (1881-1953), Хуан Грис (1887-1927), Фернан Леже (1881-1955), Жак Липшиц (1891-1973), Жан Метценже (1883-1956), Амедео Модильяни (1884-1920), Пабло Пикассо (1881-1973), Марк Шагал (1887-1985), Осип Цадкин (1890-1967).

Произведения:

Пабло Пикассо «Авиньонские девицы», 1907; Жорж Брак «Дома в Эстаке», 1908; Пабло Пикассо «Натюрморт с плетеным стулом», 1911-1912; Хуан Грис «Натюрморт (скрипка и склянка чернил)», 1913; Амедео Модильяни «Сидящая обнаженная», 1912; Марк Шагал «День рождения», 1915; Фернан Леже «Декорации к балету «Сотворение мира», 1923.

Тема 5. Футуризм. (2 часа)

Футуризм в Италии. Художественный манифест как произведение искусства. Влияние индустриального прогресса на художественное мышление. Отражение индустриализации и динамики движения. Культ современности. Воспевание городского высокотехнологического образа жизни. Политика и футуризм. Влияние итальянского футуризма на русский кубофутуризм, конструктивизм, дадаизм и сюрреализм.

Художники:

Джакомо Балла (1871-1958), Антон Джулио Брагалья (1890-1960), Умберто Боччони (1882-1916), Карло Карра (1881-1966), Луиджи Руссоло (1885-1947), Джино Северини (1883-1966), Марио Сирони (1885-1961).

Произведения:

Джакомо Балла «Динамизм собаки на поводке», 1912; Умберто Боччони «Непрерывность форм в пространстве», 1913; Карло Карра «Лошадь и всадник, или Красный всадник», 1913.

Тема 6. Абстрактное искусство. (2 часа)

Первые эксперименты по созданию беспредметного искусства. Абстракция и бессознательное. Василий Кандинский и его опыты исследования живописи как системы знаков. Геометрическая и лирическая абстракция. Орфизм. Группа «Де Стил» и неопластицизм. Решетка как осевой мотив модернистской живописи. Баухауз.

Художники:

Робер Делоне (1885-1941) и Софья Делоне (1885-1979), Тео Ван Дуйсбург (1883-1931), Василий Кандинский (1866-1944), Пауль Клее (1879-1940), Франтишек Купка (1871-1957), Пит Мондриан (1872-1944).

Произведения:

Василии Кандинский «Без названия, или Первая абстрактная акварель», 1910; Пит Мондриан «Цветущая яблоня», 1912; Робер Делоне «Одновременно открытые окна», 1912; Соня Делоне «Дизайн тканевой обложки для книги», 1912; Франтишек Купка «Воспоминание о соборе», 1920; Пит Мондриан «Композиция А», 1920; Тео Ван Дуйсбург «Контркомпозиция с диссонансами, XVI», 1925.

Тема 7. Русский авангард. (2 часа)

Интенсивная смена и поляризация творческих установок в искусстве России первой половины 1910-х годов. Роль Первой мировой войны и Октябрьской революции и их влияние на художников. Идея авангарда. Лучизм. Супрематизм. Конструктивизм и производственное искусство. Утопия, построение новых социальных отношений.

Художники:

Наталья Гончарова (1881-1962), Михаил Ларионов (1881-1964), Эль Лисицкий (1890-1941), Казимир Малевич (1879-1935), Любовь Попова (1889-1924), Иван Пуни (1892-1956), Ольга Розанова (1886-1918), Александр Родченко (1891-1956), Варвара Степанова (1894-1958), Владимир Татлин (1885-1953).

Произведения:

Наталья Гончарова «Аэроплан над поездом», 1913; Михаил Ларионов «Красный лучизм», 1913; экспозиция выставки Казимира Малевича на выставке «0,10» (фото), Санкт-Петербург, 1915; Казимир Малевич «Черный квадрат», 1915; Владимир Татлин «Угловой контррельеф», 1915; Владимир Татлин «Памятник III Интернационалу», 1919; Ольга Розанова «Зеленая полоса», 1917; Эль

Лисицкий «Клином красным бей белых», 1919; Разворот журнала «Леф», 1923, №2; Александр Родченко «Летний день», 1929.

Тема 8. Дадаизм. (2 часа)

Происхождение термина «дада». Роль печатных изданий в дадаизме. Антивоенная позиция художников, акции. Международная сеть дадаизма. Цюрихская группа «дада». Берлинская группа «дада». Развитие стиля в Париже и Нью-Йорке. Стилистическая свобода. Совершенствование техники коллажа и ассамбляжа кубистов. Разработка новаторских методов для искусства 20 века: объект и реди-мейд, фотомонтаж, фотография и кинематограф.

Художники:

Ханс Арп (1886-1966), Хуго Балл (1886-1927), Георг Гросс (1893-1959), Марсель Дюшан (1887-1968), Франсис Пикабия (1879-1953), Ханс Рихтер (1888-1976), Ман Рэй (1890-1976), София Тойбер-Арп (1889-1943), Тристан Тцара (1896-1963), Рауль Хаусманн (1886-1971), Ханна Хёх (1889-1978), Рихард Хюльзенбек (1892-1974), Курт Швиттерс (1887-1948), Макс Эрнст (1891-1976).

Произведения:

Ханс Арп «Портрет Тристана Тцара», 1916; Марсель Дюшан «Фонтан», 1917; Франсис Пикабия «Дада движение», 1919; Ханна Хех «Монтаж с ножом для торта», ок. 1919; Рауль Хаусманн «Механическая голова (дух нашего времени)», 1920.

Тема 9. Метафизическая живопись и сюрреализм. (2 часа)

Итальянская метафизическая живопись. Отрешенность реалистического изображения как инструмента показа скрытых метафизических явлений мира. Искусство как духовное искание. Сюрреалистическое движение, манифестация революции. Интернациональный характер сюрреализма. Связь сюрреализма с литературой, фотографией и кинематографом. Идея бессознательного в художественной системе сюрреализма. Влияние идеи психоанализа Зигмунда Фрейда на сюрреалистическое движение. Искусство как иррациональная

практика. Автоматическое письмо. Найденный объект. Фроттаж и граттаж, радиография и засвечивание пленки.

Художники:

Сальвадор Дали (1904-1989), Альберто Джакомети (1901-1966), Фрида Кало (1907-1954), Карло Карра (1881-1966), Джорджо Де Кирико (1888-1978), Дора Маар (1907-1997), Рене Магритт (1898-1967), Анри Массон (1872-1963), Хуан Миро (1893-1983), Джорджо Моранди (1890-1964), Мерет Оппенгейм (1913-1985), Ман Рей (1890-1976), Ив Танги (1900-1955), Макс Эрнст (1891-1976).

Произведения:

Макс Эрнст «Слон Целебес», 1921; Рене Магритт «Обманчивость образов», 1928-1929; Хуан Миро «Ритмические фигуры», 1934; Мерет Оппенгейм «Объект (Завтрак в мехах)», 1936; Ман Рэй «Скрипка Энгра», 1942.

Тема 10. Реализм между двумя войнами. (2 часа)

Временный отказ от проекта авангарда. Изучение наследия старых мастеров. Возвращение к фигуративности и реализму. Политическое ангажированное искусство. Документация реальности в живописи и фотографии. Итальянское новеченто. Новая вещественность и магический реализм в Германии. Мексиканский мурализм. Социалистический реализм в СССР. Прецизионизм и риджионализм в Америке.

Художники. Новеченто: Ансельмо Буччи (1887-1955), Леонардо Дудревилль (1885-1975), Пьетро Маруссиг (1879-1937), Марио Сирони (1885-1961).

Художники. Новая вещественность: Макс Бекман (1884-1950), Георг Гросс (1893-1959), Отто Дикс (1891-1969), Август Зандер (1876-1964), Кристиан Шад (1894-1982).

Художники. Магический реализм: Поль Дельво (1897-1994), Рене Магритт (1898-1967), Пьер Руа (1880-1950).

Художники. Социалистический реализм: Исаак Бродский (1884-1939), Александр Дейнека (1899-1969), Александр Герасимов (1881-1963), Вера Мухина (1889-1953).

Художники. Мексиканский мурализм: Хосе Клементе Ороско (1883-1949), Диего Ривера (1886-1957), Давид Альфаро Сикейрос (1896-1974).

Художники. Прецизионизм и риджионализм: Томас Харт Бентон (1889-1975), Грант Вуд (1892-1942), Доротея Ланж (1895-1965), Джорджия О'Кифф (1887-1986), Эдвард Хоппер (1882-1967), Бен Шан (1898-1969), Чарльз Шилер (1883-1965), Уолкер Эванс (1903-1975).

Произведения:

Отто Дикс «Инвалиды войны, играющие в карты», 1920; Марио Сирони «Городской пейзаж», 1921; Георг Гросс «Столпы общества», 1926; Александр Дейнека «На строительстве новых цехов», 1926; Август Зандер «Кондитер. Кельн», 1928; Кристиан Шад «Операция», 1929; Александр Герасимов «Ленин на трибуне», 1929; Грант Вуд «Город Стоун, Айова», 1930; Грант Вуд, «Американская готика», 1930; Антонио Донги «Женщина в кафе», 1932; Бен Шан «Годы пыли», 1935; Доротея Ланг «Мать. Переселенцы. Нипомо, Калифорния», 1936; Вера Мухина «Рабочий и колхозница», 1937; Хосе Клементе Ороско «Мужчина огня», 1939; Поль Дельво «Руки (Сон)», 1941; Эдвард Хоппер «Приближаясь к городу», 1946.

Тема 11. Абстрактный экспрессионизм. (2 часа)

Социально-политическое положение Америки после Второй мировой войны. Художники-эмигранты из Европы. Влияние европейского искусства на становление американской школы. Джексон Поллок. Дриппинг. Виллем де Кунинг. «Живопись действия». Теоретическая рефлексия и модернистская живопись. Теоретический конфликт критиков Клемента Гринберга и Гаральда Розенберга. «Живопись действия и теория плоскости».

Художники:

Аршил Горки (1904-1948), Франц Клайн (1910-1962), Виллем де Кунинг (1904-1997), Марк Ротко (1903-1970), Роберт Мазервелл (1915-1991), Барнетт Ньюман (1905-1970), Джексон Поллок (1912-1956), Клиффорд Стилл (1904-1980).

Произведения:

Аршил Горки «Печень-гребешок петуха», 1944; Виллем де Кунинг «Две стоящие женщины», 1949; Джексон Поллок «Синие столбы», 1952; Марк Ротко «Черное на темно-бордовом», 1958.

Тема 12. Послевоенное искусство Европы и Японии. (2 часа)

Арт брют. Искусство аутсайдеров. Ташизм. Экзистенциализм в Европе. Информель. Формирование новой культурной парадигмы. Группа «Кобра». Группа «Гутай». Превращение создания картины в перформанс.

Художники:

Карел Аппел (1921-2006), Альберто Бурри (1915-1995), Эмилио Ведова (1919-2006), Жан Дюбюффе (1901-1985), Азгер Йорн (1914-1973), Жорж Матье (1921-2012), Сабуро Мураками (1925-1996), Серж Поляков (1900-1969), Катцуо Сирага (1924-2008), Николя де Сталь (1914-1955), Пьер Сулаж (род. 1919), Антони Тапиес (1923-2012), Лучио Фонтана (1899-1968), Жан Фотрие (1898-1964), Ханс Хартунг (1904-1989).

Произведения:

Жан Фотрие «Заложник», 1945; Карел Аппель «Вопрошающие дети», 1949; Жан Дюбюффе «Корова с утонченным носом», 1954; Катцуо Сирага «Манящая грязь», 1955; Сабуро Мураками «Пассаж», 1956. Фотография перформанса; Ханс Хартунг «Без названия», 1961.

Тема 13. Поп-арт. (2 часа)

Становление поп-арта. Массовая популярная культура, коммерция и коммуникация. Критика общества потребления. Роль Энди Уорхола в продвижении новых приемов и форм деятельности. Использование новых

технологий и принципа тиражирования. Влияние стилей комиксов и рекламы. Ассамбляж.

Художники:

Том Вессельман (1931-2004), Ричард Гамильтон (1922-2011), Джим Дайн (род. 1935 г.), Джаспер Джонс (род. 1930), Роберт Индиана (род. 1928 г.), Рой Лихтенштейн (1923-1997), Класс Олденбург (род. 1929 г.), Эдуардо Паолоцци (1924-2005), Роберт Раушенберг (1925-2008), Джеймс Розенквист (род. 1933 г.), Эд Рушей (род. 1937 г.), Джорж Сигал (род. 1934 г.), Уэйн Тибо (род. 1920 г.), Энди Уорхол (1928-1987), Дэвид Хокни (род. 1937 г.).

Произведения:

Джаспер Джонс «Флаг. Мишень с гипсовыми слепками», 1955; Роберт Раушенберг «Кровать», 1955; Ричард Хамилтон «Не это ли делает наши сегодняшние дома такими разными, такими привлекательными?», 1956; Рой Лихтенштейн «М-р Беллами», 1961; Энди Уорхол «Оранжевая катастрофа», 1963.

Тема 14. Новый реализм и Ситуационистский Интернационал. (2 часа)

«Эстетика помойки». Стремление к эстетическому осмыслению и музеефикации товара. Повседневные предметы как реди-мейды в искусстве. Размытие границы между жизнью и искусством. Общество спектакля. Город и новое общество.

Художники:

Арман (1928-2005), Сезар Бальдаччини (1921-1998), Ги Дебор (1931-1994), Асгер Йорн (1914-1973), Ив Кляйн (1928-1962), Даниель Споэрри (род. 1930 г.), Жан Тенгли (1925-1991).

Произведения:

Ив Кляйн «Прыжок в пустоту», 1960; Арман «Аккумуляция кувшинов», 1960; Даниэль Сперри «Венгерская трапеzia, или Ресторан галереи «J», Париж». Из серии «Картины-обманки», 1963; Миммо Ротелла «Мэрлин», 1963.

Тема 15. Кинетическое искусство и оп-арт. (2 часа)

Истоки кинетического искусства в футуризме, дадаизме, Баухаузе и русском конструктивизме. Принципы пространственно-световые-хроно-динамизма как основы кинетического искусства. Оп-арт. Выставка «Чувствительный глаз», 1965 г. Активизация психофизиологического воздействия на зрителя.

Художники:

Виктор Вазарели (1906-1997), Александр Колдер (1898-1976), Бриджит Райли (1931-1955), Жан Тэнгли (1925-1991), Хесус Рафаэль Сото (1923-2005), Николас Шёффер (1912-1992).

Произведения:

Бриджит Райли «Пауза», 1964; Виктор Вазарели «Вега-Джионджи-2», 1971.

Тема 16. Минимализм. (2 часа)

Реакция на избыточную визуальность поп-арта и абстрактного экспрессионизма. Постживописная абстракция. Использование идей конструктивизма. Трехмерные объекты и структуры. Изготовление произведений промышленным способом.

Художники:

Карл Андре (род. 1935 г.), Сол Ле Витт (1928-2007), Дональд Джадд (1928-1994), Уолтер де Мариа (1935-2013), Роберт Моррис (род. 1931), Тони Смит (1912 - 1980), Роберт Смитсон (1938-1973), Фрэнк Стелла (род. 1936 г.), Дэн Флавин (1933-1996).

Произведения:

Френк Стелла «Императрица Индии», 1965; Дональд Джадд «Без названия», 1969; Дэн Флейвин «Инсталляция с флюоресцентным светом», 1974; Карл Андре «Эквивалент 8», 1978.

Тема 17. Лэнд-арт. (2 часа)

Новая концепция взаимоотношений скульптуры, архитектуры и пейзажа. «Расширенная скульптура». Изменение масштаба произведений. Монументальное вторжение в окружающую среду. Сайт-спесифик. Разработки новых методов документации и интерпретации работы художников.

Художники:

Энтони Гормли (1950 г.), Ричард Лонг (род. 1945 г.), Уолтер де Мария (1935-2013), Деннис Оппенгейм (1938-2011), Николай Полисский (род. 1957 г.), Джеймс Таррел (род. 1943 г.), Ричард Серра (род. 1939 г.), Роберт Смитсон (1938-1973), Майкл Хайзер (род. 1944 г.), Христо Явашев (род. 1935 г.) и Жанна-Клод де Гийебон (1935-2009).

Произведения:

Роберт Смитсон «Спиральный мол», 1970; Уолтер Де Мария «Поле молний», 1977; Христо и Жанна-Клод «Укутанное побережье, Сидней, Австралия», 1969; Ричард Серра «Опрокинутая дуга», Нью-Йорк, 1981.

Тема 18. Концептуальное искусство. (2 часа)

Идея об искусстве как произведении. Искусство как лингвистический акт. Превосходство идеи над формой. Отказ от традиционных пластических схем. Дискурсивные практики концептуализма. Группа «Art&Language»: искусство как мыслительная практика. Текст Джозефа Кошута «Искусство после философии», 1969. Международный концептуализм.

Художники:

Джон Балдессари (род. 1931 г.), Роберт Барри (1936 г.), Бернд (1931-2007) и Хилл Бехер (род. 1934), Алигьеро Бозетти (1940 - 1994), Лоренс Вайнер (род.

1942 г.), Сол Ле Витт (1928-2007), Ханне Дарбовен (1941-2009), группа «Искусство и язык» («Art&Language»), Он Кавара (1933-2014), Джозеф Кошут (род. 1945 г.).

Произведения:

Пьеро Манцони «Дерьмо художника», 1961; Джозеф Кошут «Один и три стула», 1965.

Тема 19. Соц-арт и московский концептуализм. (2 часа)

Советское неофициальное искусство. Нонконформизм. Художники, выступающие против официальных систем советского искусства. Бульдозерная выставка: переломный момент взаимодействия неофициального искусства и советской власти. Формирование герметичного художественного сообщества в Москве. Осмысление языка советской власти. Поиск альтернативных путей развития искусства и общества. Группа «Гнездо». Группа «Мухоморы».

Художники:

Никита Алексеев (род. 1953), Юрий Альберт (род. 1959 г.), Эрик Булатов (род. 1933 г.), Вадим Захаров (род. 1959 г.), Илья Кабаков (род. 1933 г.), Виталий Комар (род. 1943 г.), Александр Меламид (род. 1945 г.), Андрей Монастырский (род. 1949 г.), Борис Орлов (род. 1941 г.), Павел Пепперштейн (род. 1966 г.), Виктор Пивоваров (род. 1937 г.).

Произведения:

Андрей Монастырский «Пушка», 1975; Виталий Комар и Александр Меламид «Двойной портрет в образе юных пионеров», 1982-1983; Илья Кабаков «Человек, улетевший в космос из своей комнаты», 1980-е.

Тема 20. Институциональная критика. (2 часа)

Осознание музеев, галерей и других институций современного искусства как инструмента социального давления. Борьба художников против рынка и

традиционных методов репрезентации искусства. Политическая позиция художника как часть артистической стратегии.

Художники:

Марсель Бродтарс (1924-1976), Даниэль Бурен (род. 1939 г.), Гордон Мэтга-Кларк (1943-1978), Ханс Хааке (род. 1936 г.), Дженни Хольцер (род. 1950 г.), Андреа Фрейзер (род. 1965 г.), Майкл Эшер (1943-2012).

Произведения:

Марсель Бродтарс «Белый кабинет и белый стол», 1965; Ханс Хааке «Куб с конденсацией», 1963-65.

Тема 21. Авангардные художественные течения Италии. (2 часа)

Арте повера. Противостояние англоязычным художественным течениям. Европейское культурное наследие как инструмент и тема для художественного произведения. Использование новых, бедных материалов в произведениях.

Художники:

Джованни Ансельмо (род. 1934 г.), Яннис Кунеллис (род. 1936 г.), Марио Мерц (1925-2003), Джузеппе Пеноне (род. 1947 г.), Микеланджело Пистолетто (род. 1933 г.), Лучано Фабро (1936-2007), Лучио Фонтана (1899-1968).

Произведения:

Микеланджело Пистолетто «Золотая Венера тряпья», 1967; Марио Мерц «Иглу», 1984.

Тема 22. Флюксус. Перформанс и боди-арт. (2 часа)

Перформативные художественные практики в послевоенной Европе. Появление жанра перформанс. Всемирное художественное движение «Флюксус». Возврат к дадаистической традиции. Осмысление роли повседневных действий и вещей в искусстве. Венский акционизм: проблема болезни и тела. Телесность как радикальный художественный жест.

Художники:

Марина Абрамович (род. 1946 г.), Вито Аккончи (род. 1940 г.), Йозеф Бойс (1921-1986), Крис Берден (1946-2015), Аллан Кэпроу (1927-2006), Йаои Кусама (род. 1929 г.), Отто Мюль (1925-2013), Брюс Науман (род. 1941 г.); Герман Нитч (род. 1938 г.), Йоко Оно (род. 1933 г.), Нам Джун Пайк (1932-2006); Ребекка Хорн (род. 1944 г.), Вали Экспорт (род. 1940 г.).

Произведения:

Аллан Кэпроу «Двор», 1961. Энвайронмент в Галерее Марты Джексон, в Нью-Йорке, (фотография); Нам Джун Пайк «Дзен для головы. Выполняя композицию Ла Монте Янга 1960 №10, посвященную Бобу Моррису», 1962; Герман Нитч «Акция 1», 1962. Вена. Фотография перформанса; Йоко Оно «Отрежь кусок», 1965. Фотография перформанса; Кароли Шнееман «Удовольствие от мяса», 1964; Йозеф Бойс «Я люблю Америку и Америка любит меня», 1964. Фотография перформанса в Галерее Рене Блока, Нью-Йорк; Брюс Науман «Автопортрет в виде фонтана», 1966; Крис Берден «Пронзенный», 23 апреля 1974.

Тема 23. Видео-арт. (2 часа)

Появление видеоарта как самостоятельной практики внутри современного искусства в 1960-е. Осмысление художниками новых медиа и новых технологических возможностей. Изучение художниками новых средств массовой информации.

Художники:

Вито Аккончи (род. 1940), Йозеф Бойс (1921-1986), Билл Виола (род. 1951), Дэн Грэхэм (род. 1942), Брюс Науман (род. 1941), Денис Оппенгейм (1938-2011), Марта Рослер (род. 1943), Нам Джун Пайк (1932-2006), Вольф Фостель (1932-1998).

Произведения: <http://www.ubu.com/film/>

Тема 24. Неоэкспрессионизм и граффитизм. (2 часа)

Система современного искусства: музей и биеннале. Возвращение к живописи. Итальянский транс-авангард как ответ на культурную политику Холодной войны. «Новые дикие» в Германии. Освобождение бессознательного, ожидание воссоединения Восточной и Западной Германии. Неоэкспрессионизм и граффитизм в США.

Художники:

Георг Базелиц (род. 1938), Жан Мишель Баския (1960-1988), Фрэнсис Бэкон (1909-1992), Йорг Иммендорфф (1945-2007), Сандро Киа (род. 1946), Ансельм Кифер (род. 1945 г.); Франческо Клементе (род. 1952), Энцо Кукки (род. 1949), Никола де Мариа (род. 1954), Миммо Паладино (род. 1948), Джулиан Шнабель (род. 1951 г.), Кит Хэрринг (1958-1990).

Произведения:

Фрэнсис Бэкон «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда», 1969, Ансельм Кифер «Маргарета», 1981; Жан Мишель Баския «Ирония над черным полицейским», 1981; Энцо Кукки «Картина драгоценных огней», 1983.

Тема 25. Постмодернизм и апроприация. (2 часа)

Проблема траффика знаков и смыслов в искусстве. Идея авангардности как попытка замедления и остановки коммуникации. Персонажность и игра с источниками художественных образов. Отказ от авторства и аутентичности произведения.

Художники:

Майк Бидлоу (род. 1953 г.), Герхард Рихтер (род. 1932 г.), Барбара Крюгер (род. 1945 г.), Джефф Кунс (род. 1955 г.), Шерри Ливайн (род. 1947 г.), Аллан Макколум (род. 1946 г.), Ричард Принс (род. 1947 г.), Хаим Стейнбах (род. 1925 г.), Синди Шерман (род. 1954 г.).

Произведения:

Синди Шерман «Без названия. №90», 1981; Барбара Крюгер «Деньги могут купить любовь», 1985.

Тема 26. Нарративная и художественная фотография. (4 часа)

Вхождение фотографического медиа в сферу современного искусства. Роль фотографии в музее. Переосмысление наследия пикторализма. Фотограф как художник-рассказчик.

Художники:

Нан Голдин (род. 1953 г.), Андреас Гурски (род. 1955 г.), Роберт Мэпплторп (1946-1989), Хельмут Ньютон (1920-2004), Томас Руфф (род. 1958 г.), Джефф Уолл (1946 г.).

Произведения:

Роберт Мэпплторп «Автопортрет», 1980; Хельмут Ньютон «Они идут», 1981; Андреас Гурски «99 центов», 2001; Джефф Уолл. По произведению «Человек-невидимка» Ральфа Эллисона. Пролог. 2001.

Тема 27. Феминизм, постколониализм и критика идентичности. (4 часа)

Современное искусство как институт демократии. Проблема равноправия и социальных ролей. Осознание художественного языка как носителя идентичности. Художник как представитель социальной группы. Критическая дистанция и пластический язык.

Художники:

Луиз Буржуа (1911-2010), Джимми Дарем (род. 1940 г.), Марлен Дюма (род. 1953 г.), Майк Келли (род. 1967 г.), Уильям Кентридж (род. 1955 г.), Ана Мендьета (1948-1985), Аннет Мессаже (род. 1943 г.), Ширин Нешат (род. 1957), Крис Офили (род. 1968 г.), Пипилотти Рист (род. 1962), Марта Рослер (род. 1943

г.), Кики Смит (род. 1954 г.), Нэнси Сперо (1926-2009), Мона Хатум (род. 1952 г.), Джуди Чикаго (род. 1939 г.), Йинка Шонибаре (род. 1962 г.).

Произведения:

Джуди Чикаго «Званный ужин», 1974-1979; Крис Офили «Дева Мария», 1996; Ширин Нешат «Женщины Аллаха», 1993-1997; Луиз Буржуа «Маман», 1999; Мона Хатум «Мобильный дом 3», 2006.

Тема 28. Искусство после падения Берлинской стены. (4 часа)

Социальная и художественная ситуация конца 80-х и начала 90-х годов. Развал СССР и объединение Германии. Проблема пограничности и формирование новых государств. Художник как кочевник. Глобализация и «художественный мир». Коммуникация и ее проблемы внутри глобальной системы искусства.

Художники:

Мэтью Барни (род. 1967 г.), Ванесса Бикрофт (род. 1969 г.), Роберт Гобер (род. 1954 г.), Маурицио Каттелан (род. 1960 г.), Сара Лукас (род. 1962 г.), Вольфганг Тильманс (род. 1968 г.), Феликс Гонсалес Торрес (1957-1996), Розмари Трокель (род. 1952 г.), Дэмиен Херст (род. 1965 г.), Джейк (род. 1966 г.) и Динос (род. 1962 г.) Чэпмены.

Произведения:

Вольфганг Тильманс «Сюзанна и Лутц», 1992; Феликс Гонсалес Торрес «Без названия» (Последний свет), 1993; Маурицио Каттелан "La Nona ora" (Девятый час), 1999.

Тема 29. Эстетика взаимоотношений и искусство активизма. (4 часа)

Николя Буррио и его концепция эстетики взаимоотношений. Коммуникация как суть художественного высказывания. Создание ситуации вместо произведений. Участие зрителей в художественном процессе. Антиглобализм и политический активизм в искусстве.

Художники:

Атлас Груп (The Atlas Group), Горила Герлз (Guerrilla Girls), Лиам Гиллик (род. 1964 г.), Артур Жмиевски (род. 1966 г.), Мартин Крид (род. 1968 г.), Габриель Ороско (род. 1962 г.), Филипп Паррено (род. 1964 г.), Анри Сала (род. 1974 г.), Тино Сегал (род. 1976 г.), Рикрит Тирвания (род. 1961 г.), Доминик Гонсалес-Форстер (род. 1965 г.), Пьер Юиг (род. 1962 г.), Карстен Хеллер (род. 1961 г.), The Yes Men.

Произведения:

Габриель Ороско «Песок на столе», 1992—1993; Карстен Хеллер «Дом для свиней и людей», 1997; Пьер Юиг «A forest of lines» (Лес линий), 2009.

Тема 30. Новое русское искусство. (4 часа)

Влияние перестройки на художественный контекст России. Появление нового поколения художников, не включенных в устоявшиеся структуры искусства. Уличное искусство и московский акционизм. Начало формирования системы современного искусства в России.

Художники:

Виктор Алимпиев (род. 1973 г.), Александр Бренер (род. 1957 г.), Дмитрий Гутов (род. 1960 г.), Владимир Дубосарский (род. 1964 г.) и Александр Виноградов (род. 1963 г.), Ирина Корина (род. 1977 г.), Олег Кулик (род. 1961 г.), Анатолий Осмоловский (род. 1969 г.), Владислав Мамышев-Монро (1969-2013), Олег Мавроматти (род. 1965 г.), Авдей Тер-Оганьян (род. 1961 г.), группа «Синий суп», Ольга Чернышева (род. 1962 г.), группа «Что делать?».

Произведения:

Анатолий Осмоловский «X* на Красной площади», 1991; Авдей Тер-Оганьян «В сторону объекта», галерея в Трёхпрудном переулке, Москва, 1992; Александр Бренер «Доллар на Малевиче.», 1997; группа «Что делать?» «Опыты Перестройки», 2008; Владимир Дубосарский и Александр Виноградов «На районе», 2010; Ирина Корина «Припев» (инсталляция), 2014.

Медиа-арт

Количество часов аудиторной работы – 32 часа

Количество самостоятельной работы – 58 часов

Углубленный курс по истории и эстетике новейших медиа, рассчитанный на студентов, уже изучивших историю современного искусства. Наше внимание будет сосредоточено на таких видах искусства, как перформанс, саундарт, медиаинсталляция, нет-арт и др. В целом этот курс можно охарактеризовать как историю эстетического освоения новых технологий.

Первая часть курса посвящена углубленному изучению перформанса и инсталляции, их истории и эстетики.

Во второй части курса рассматриваются такие синтетические арт-практики, как видеоарт, саунд-арт, нет-арт и др.

Византийское, древнерусское искусство и авангард

Количество часов аудиторной работы – 32 часа

Количество самостоятельной работы – 60 часов

Византийское, древнерусское, сербское, словом, восточно-христианское средневековое искусство выработало уникальный язык, позволяющий говорить о нематериальных сущностях и явлениях при помощи цвета, формы, орнамента, иерархии масштабов и т.д. В XX веке многие находки иконописи, монументальной живописи и декоративно-прикладного искусства Средних веков приобрели новую актуальность. Изучению этих влияний посвящен курс "Византийское, древнерусское искусство и авангард".

Дизайн. Психология визуального восприятия и рекламного воздействия.

Количество часов аудиторной работы – 32 часа

Количество самостоятельной работы – 58 часов

Задачей курса является применение рациональных знаний и фактов о принципах работы психики, накопленных психологией, этологией и меметикой к практическим задачам визуальных коммуникаций. Использование достижений наук о мозге и поведении даёт возможность объективно и предварительно (до запуска) оценивать качество рекламного дизайна. Кроме того, эти же методы могут быть использованы для синтеза эффективных дизайнерских решений.

Тема 1. Базовая модель психики и её применение для разработки коммуникаций (8 часов)

- Гуманитарные технологии. Брендинг, реклама и дизайн как прикладные психотехники. Что такое «хороший» дизайн.
- Инстинкты, мемы и мемплексы. Условия эффективности вирусов сознания, способы их распространения.
- Принципы формирования убеждений. Императивы поведения и «кнопки» для управления человеком.
- Фильтры восприятия и методы их обхода. Идентичности и айдентики.

Тема 2. Основные закономерности зрительного восприятия в дизайне (8 часов)

- Что, как и почему человек видит. Врождённые зрительные рефлексы и навязанные стереотипы.
- Что притягивает взгляд. Ключевые визуальные стимулы и суперстимулы. Средства управления вниманием и запоминанием.
- Конкуренция стимулов, «ресурс внимания», эффекты перегрузки мозга.
- Ожидания потребителя и релевантность дизайна, оптимальный баланс новизны.
- «Эмоциональный самообман» зрителя и «главный парадокс рекламы».

Тема 3. Особенности восприятия искусственной реальности – изображений (8 часов)

- Зрительные гипотезы. Изображение как коммуникация. Почему половина рекламы никуда не годится.
- Структура композиции и психология виртуального пространства.
- Зрительные модели. Основной закон зрительного восприятия и как он работает на практике.
- Визуальные и смысловые контрасты. Универсальный способ улучшения качества рекламы.

Тема 4. Реклама как механизм трансляции смыслов. Анализ и синтез визуальных конструкций (8 часов)

- «Экономика внимания» и «шизофрения заказчика». Факторы, влияющие на эффективность рекламы.
- Типовые сценарии восприятия рекламы. Что происходит в голове у зрителя.
- Способы анализа рекламных изображений. Как их использовать для поиска ляпов и разработки своей рекламы.
- Гендерные различия и их влияние на восприятие. Реклама для мужчин и женщин. Секс в рекламе.
- Взаимодействие пространства реального и пространства рекламного.

История костюма (до 1910-х годов)

Количество часов аудиторной работы – 32 часа

Количество самостоятельной работы -60 часов

В рамках лекционного курса студенты изучают эволюцию костюма и моды с древних цивилизаций до настоящего времени, формируют представление о смене модных тенденций в рамках культурно-исторического и социального

контекста. Студенты познакомятся с концепциями исторического костюма, особенностями развития моды XX века, узнают о ключевых дизайнерах и модельерах последних 150 лет, а также смогут получить представление о влиянии истории культуры на формирование модных силуэтов.

Тема 1. Костюм и мода Древнего Египта. (2 часа)

Мужская и женская одежда Древнего Египта - особенности. Смена силуэта одежды Древнего, Среднего и Нового царства. Каноны в искусстве и костюме. Обувь, ювелирные украшения, парики. Макияж. Значение культурного наследия Древнего Египта для дальнейшего развития моды. «Египтомания» XX века, египетские мотивы в ар-деко.

Тема 2. Костюм Античности (2 часа)

Древнегреческая цивилизация и ее роль в формировании европейского искусства и культуры. Формирование идеала красоты Древней Греции. Типология основных форм и фасонов древнегреческой одежды. Драпировка. Господство древнегреческой моды в Древнем Риме. Специфика женского и мужского древнеримского костюма. Обувь, аксессуары. Социальная дифференциация и мода.

Тема 3. Костюм эпохи Средневековья. (2 часа)

Рост торгово-экономических связей, развитие ремесленного дела и их влияние на формирование новых форм костюма. Мода и костюм как механизм классового обособления. Усложнение кроя мужской и женской одежды. Контрастность текстиля и феномен многослойности. Появление новых аксессуаров.

Тема 4. XV-XVI века: Бургундская мода и костюм итальянского Возрождения. (2 часа)

Антропоцентризм и гуманизм в формировании новых стандартов моды. Сословная и профессиональная дифференциация костюма. Геральдическая

мода. Флоренция как центр развития моды. Усложнение кроя мужского и женского костюма. Многослойность одежды и контрастные ткани. XV век: развитие светской жизни и появление понятия роскоши в одежде. Венеция как центр развития моды. Отличие флорентийской и венецианской моды Возрождения. Специфика обуви, головных уборов и аксессуаров.

Тема 5. XVI век: костюм эпохи Возрождения. (2 часа)

Испанская мода. Влияние испанской моды на западноевропейский костюм. Различия в костюме разных социальных классов. Значение каркасных форм в конструировании одежды. Эстетические принципы испанской моды и их влияние на развитие декорирования одежды. Использование вышивки и драгоценных камней в одежде. Стилистические особенности испанской, французской и английской моды в сравнении. Изменение силуэта мужской и женской одежды.

Тема 6. XVII век: Барокко. Французская мода. (2 часа)

Франция как новая столица модных тенденций Европы. Производство французского текстиля и предметов роскоши. Аристократическая направленность в развитии модного облика. Стилистика барокко. Двор Людовика XIV и образ жизни французской аристократии. Невербальная коммуникация высшего общества через предметы и аксессуары. Новые идеалы красоты и женственность мужского костюма.

Тема 7. Первая половина XVIII века: рококо. (2 часа)

Становление единства европейской моды и обособленное развитие национального костюма. Силуэт рококо. Шинуазери и китайские мотивы рококо. Демонстративное потребление аристократии. Смена форм и силуэтов мужского и женского костюма. Обувь, аксессуары. Парикмахерское искусство и парики. Эстетические принципы макияжа.

Тема 8. Первая половина XVIII века: позднее рококо и неоклассицизм. (2 часа)

Особенности формообразования и смены стилистических тенденций мужского и женского костюма эпохи позднего рококо и неоклассицизма. Усиление влияния английской моды на моду французского двора. Тенденции в моде периода Великой французской революции. Социокультурные и политические противоречия, их влияние на изменение модного силуэта. Актуализация интереса к античным формам. Упрощение форм костюма и постепенная минимализация декора к концу века.

Тема 9. Первая половина XIX века: Стили ампир и бидермайер. (2 часа)

Становление единых форм мужского костюма. Строгость и простота линий. Влияние античных традиций на формирование эстетических принципов стиля ампир. Бидермайер и романтизм: развитие силуэта женской одежды. Появление первых модных журналов. Структурные особенности в эволюции форм женского костюма 1810-1840-х годов.

Тема 10. Вторая половина XIX века: эклектика, викторианский стиль, “Belle époque”. (2 часа)

Эклектика: смешение стилей разных времен. Особенности викторианского стиля. Франция и Англия как законодатели мод. Постепенная трансформация силуэта женского костюма. Возникновение индустрии моды: высокая мода и магазины готового платья. Серийное производство и феномен массовости одежды. Эстетические особенности женского нижнего белья. Корсеты и трансформация идеалов телесной красоты.

Тема 11. История моды XX века. 1900-е. (2 часа)

Модерн и ар-нуво. Ар-нуво: узоры и цветовая гамма. Орнаменты ар-нуво: растительные мотивы, витиеватые линии. S-образный силуэт женского костюма. Женские прически и шляпы. Ч.Д. Гибсон и новый идеал женской красоты. “Девушка Гибсона”. Преобразования в индустрии моды и наследие Чарльза Фредерика Уорта.

Тема 12. 1900-е. Модельеры. (2 часа)

Элегантная мода Жака Дусе. Деловой женский костюм-тайер Джона Редферна. Античные, восточные и русские мотивы в дизайне одежды Жанны Пакен, Поля Пуаре и Жанны Ланвен. Платье “дельфос” Мариано Фортунни.

Тема 13. 1910-е. Военная и послевоенная мода. (2 часа)

Контрастная цветовая гамма и постепенный отказ от эстетики ар-нуво. Гастроли "русских сезонов" С. Дягилева и русское влияние на модные тенденции. Постепенная симплификация женского костюма. Демократизация женской моды в военные и послевоенные годы, необходимая для новой трудовой деятельности. Укорочение длины юбки.

Тема 14. 1910-е. Модельеры. (2 часа)

Неоклассицизм и ампир в творчестве Эдуарда Молине. Рост популярности спорта. Развитие купальных костюмов. Спортивный стиль Жана Пату.

Мода в культуре XX века

Количество часов аудиторной работы – 32 часа

Количество самостоятельной работы – 60 часов

В рамках курса студенты изучают эволюцию моды XX века, формируют представление о смене модных тенденций в рамках культурно-исторического и социального контекста. Студенты познакомятся с особенностями развития моды XX века, узнают о ключевых дизайнерах и модельерах последних 150 лет, а также смогут получить представление о влиянии истории культуры на формирование модных силуэтов.

Тема 1. 1920-е. Эмансипация женщин и ее значение для революции женского костюма. (2 часа)

Новые культурные феномены: джаз и чарльстон. Упразднение корсета и эволюция женского нижнего белья. Стиль “garçonne”. Прямое платье и заниженная талия. Борьба с естественными пропорциями тела. Бум декоративной косметики. Парфюмерное производство и первые синтетические ароматы.

Литература:

1. *Fogg M.* The Dress: 100 Ideas that Changed Fashion Forever. Goodman, 2015.
2. *Ormiston R.* Erté: Art Deco Master of Graphic Art & Illustration. Flame Tree Publishing, 2014.
3. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
4. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.
5. *Taylor K.* Vintage Fashion and Couture: From Poiret to McQueen. Firefly Books, 2013.

Тема 2. 1920-е. Модельеры. (2 часа)

Коко Шанель: маленькое черное платье, нитка жемчуга, ткань джерси и свободные фасоны. Жанна Ланвен и длинная юбка-колокол. Эволюция аксессуаров.

Литература:

1. *Gautier J.* Chanel: The Vocabulary of Style. Yale University Press, 2011.
2. *Merceron D.* Lanvin. Rizzoli, 2007.
3. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
4. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

Тема 3. 1930-е. Ар-деко и геометрические формы. (2 часа)

Последствия Великой депрессии: безработица, нищета, голод. Голливудский шик как эталон. Изменение силуэта женского платья: “длинный и стройный” вместо “короткого и прямого”. Возвращение длинных юбок. Строгая элегантность как ключевой тренд.

Литература:

1. *Ewing E.* History of 20th Century Fashion. London, 1974.
2. *Hunt M.* The Way We Wore: Styles of the 1930s and '40s and Our World Since Then. Fallbrook Pub. Ltd., 1993.
3. *Mears P. Boyer G.* (eds) Elegance in an Age of Crisis: Fashions of the 1930s. Yale University Press, 2014.
4. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
5. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

Тема 4. 1930-е. Модельеры. (2 часа)

Мадлен Вионне: косой крой и мода на струящиеся ткани. Белые шелковые платья “в пол” как альтернатива “маленькому черному”. Культ экстравагантных аксессуаров и головных уборов. Сюрреализм и творчество Э. Скиапарелли: шокирующий розовый, шляпа-туфелька, ожерелье из жуков, платье с омаром. Романтизм Нины Риччи: цветочные мотивы в вышивке, банты и рюши. Драпировки в моделях Алис Грэ. Марсель Роша: брючный костюм и сюрреалистический декор.

Литература:

1. *Baxter-Wright E.* The Little Book of Schiaparelli. Carlton Books, 2012.
2. *Bryant N. O.* "The interrelationship between decorative and structural design in Madeleine Vionnet's Work", *Costume* 1991, V 25, pp. 73–88.
3. *Kirke B.* Madeleine Vionnet. Chronicle Books, 2012.
4. *Saillard O. Gres A. Grumbach D. Debo K. Cotta L. Samson A.* Madame Gres: Sculptural Fashion. Hannibal Publishing, 2012.
5. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000

6. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

Тема 5. 1940-е. Военные и послевоенные годы. (2 часа)

1940-е. Военные и послевоенные годы. “Указы об ограничениях” и их последствия для развития моды. Лаконичные фасоны и лимиты на использование материалов для пошива одежды. Головные уборы в военные и послевоенные годы. Влияние военной формы на женские модели костюмов. Вынужденное закрытие домов моды. Развитие индустрии моды в США и появление феномена "молодежной моды".

Литература:

1. *Hunt M.* The Way We Wore: Styles of the 1930s and '40s and Our World Since Then. Fallbrook Pub. Ltd., 1993.
2. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
3. *Sessions D. L.* 1940's Style Guide: The Complete Illustrated Guide to 1940's Fashion for Men and Women. VintageDancer, 2013.
4. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.
5. *Turudich D.* 1940s Hairstyles. Streamline Press, 2012.

Тема 6. 1940-е. Модельеры. (2 часа)

Жак Фат и Пьер Бальмен - творчество первых послевоенных модельеров. Творчество Кристобая Баленсиаги: лаконичные формы и элегантность.

Литература:

1. *Books C.* 1940's Fashion: The Definitive Sourcebook. Carlton Books Ltd, 2014.
2. *Ellis Miller L.* Balenciaga. Victoria & Albert Museum, 2007.
3. *Salvy G.- J.* Balmain. Les Editions du Regard, 1996.
4. *Savignon J.* Jacques Fath. Assouline, 2009.
5. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000

6. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

Тема 7. Мода и кинематограф (2 часа)

Классический Голливуд и его влияние на модные тенденции 1930-1940-х годов. Модельеры в кино. Тенденции десятилетия и их кинематографические репрезентации. Конструирование экранного образа через костюм.

Литература:

1. *Berry S.* Screen Style: Fashion and Femininity in 1930s Hollywood. University Of Minnesota Press, 2000.
2. *LaValley S.* Hollywood and Seventh Avenue: The Impact of Historical Films on Fashion / Hollywood and History: Costume Design in Film. Los Angeles County Museum of Art/Thames and Hudson, 1987
3. *Leese E.* Costume Design in the Movies. Dover Books, 1991
4. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000

Тема 8. 1950-е. New look и его влияние на моду десятилетия (2 часа)

1950-е. Революция в моде 1947 года - new look Кристиана. Новый культ роскоши. Коктейльное и свадебное платье. Силуэт песочных часов. Ценности эпохи экономического чуда. Социальные роли женщины (супруга, домохозяйка) и мода. Корсет и пояс. Взрыв цвета в одежде и аксессуарах. Молодежная мода и мода протеста - новые кумиры эпохи. Рок-н-ролл. Юбер де Живанши и Одри Хепберн: влияние киномоды 50-х. Обувь Сальваторе Феррагамо и Роже Вивье.

Литература:

1. *Clemente D.* Dress Casual: How College Students Redefined American Style. The University of North Carolina Press, 2014.
2. *Przybyszewski L.* The Lost Art of Dress: The Women Who Once Made America Stylish. Basic Books, 2014.
3. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000

4. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.
5. *Steele V.* Fifty Years of Fashion: New Look to Now. Yale University Press, 2000.
6. *Wilcox C.* The Golden Age of Couture: Paris and London 1947-1957. V & A Publishing, 2009.

Тема 9. 1950-е. Модельеры. (2 часа)

Молодежная мода и мода протеста - новые кумиры эпохи. Рок-н-ролл. Юбер де Живанши и Одри Хепберн: влияние киномоды 50-х. Обувь Сальваторе Феррагамо и Роже Вивье.

Литература:

1. *Mohrt F.* The Givenchy Style. Vendome Pr, 1998.
2. *Ricci S. Risaliti S.* Salvatore Ferragamo: Inspiration and Vision. Skira, 2012.
3. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
4. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

Тема 10. 1960-е. Мода «свингующих шестидесятых». (2 часа)

Молодежная культура и ее влияние на моду. Твигги и другие символы десятилетия. Мини-юбка и ультра-мини. Рождение pret-a-porter. Мода Ива Сен-Лорана: женский смокинг, геометрические узоры, стиль сафари и этнические мотивы.

Литература:

1. *Chenoune F. Muller F.* Yves Saint Laurent. Harry N. Abrams, 2010.
2. *Peacock J.* Fashion Sourcebooks: The 1960s. Thames & Hudson, 2008.
3. *Reed P.* Fifty Fashion Looks that Changed the 1960's. Conran, 2012.
4. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000

5. *Steele V. Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.*
6. *Walford J. Sixties Fashion: From Less is More to Youthquake. Thames & Hudson, 2013.*

Тема 11. 1960-е. Мода «космического века». (2 часа)

Андрэ Куррэж и стиль “космического века”. Стиль унисекс Пьера Кардена. Пластиковая и металллическая мода Пако Рабанна - новые материалы костюмов.

Литература:

1. *Langle E. Pierre Cardin. Vendome Press, 2005.*
2. *Seeling Ch. Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000*
3. *Steele V. Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.*

Тема 12. 1960-е. Модельеры. (2 часа)

“Экзотическая” мода Луи Феро. Краски узоры в моделях Эммануэля Унгаро. “Белая коллекция” Валентино. “Флирт-лук” Карла Лагерфельда. Модели из трикотажа от Сони Рикель. Мэри Квэнт - мини-юбки и буйство красок.

Литература:

1. *Armstrong M. Swinging Britain: Fashion in the 1960s. Shire, 2014.*
2. *Fashion: The Definitive History of Costume and Style by DK Publishing, 2012. 1.*
3. *Golbin P. Valentino: Themes and Variations. Rizzoli, 2008.*

Тема 13. 1970-е. Постмодернизм, эклектический стиль и антимода. (2 часа)

Черты стиля хиппи в моде haute couture и постепенное смягчение буйства красок и узоров. Джинсы как символ эпохи унисекса. Брюк-клевш. Сверкающий китч стиля диско. Деловая женская одежда.

Литература:

1. *Dirix E.* Fashion in the '70s: The Definitive Sourcebook. Carlton Books Ltd, 2015.
2. *Paoletti J. B.* Sex and Unisex: Fashion, Feminism, and the Sexual Revolution. Indiana University Press, 2015.
3. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
4. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.
5. *Steele V.* Fifty Years of Fashion: New Look to Now. Yale University Press, 2000.
6. *Wills D.* Seventies Glamour. Dey Street Books, 2014.

Тема 14. 1980-е. Агрессивная и чрезмерная мода. (2 часа)

Демонстративное потребление и культ брендов. Яппи и властный стиль. Фитнесс-лихорадка. Звезды поп-культуры как новые иконы стиля. Уличная мода - спортивные мотивы и броская небрежность. Влияние ретро-мотивов на стиль 1980-х годов.

Литература:

1. *Fogg M.* 1980s Fashion Print. Batsford. 2009.
2. *Piesman M.* Hartley M. The Yuppie Handbook: The State-of-the Art Manual for Young Urban Professionals. Long Shadow Books, 1984.
3. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
4. *Stanfill S.* 80s Fashion: From Club to Catwalk. Victoria & Albert Museum, 2013.
5. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

Тема 15. 1970-1980-е. Модельеры. (2 часа)

Стиль панк в творчестве Вивьен Вествуд и Зандры Роудс. Шок-кутюр Тьерри Мюгле - кричащая женственность, широкие плечи и жесткие каркасы. «Рабочая» мода Жана- Шарля де Кастельбажака его платья-картины. Властная мода Клода Монтана и модели из кожи.

Литература:

1. Blackman C. 100 Years of Fashion. Laurence King Publishing, 2012.
2. Bott D. Thierry Mugler. Thames & Hudson, 2010.
3. Drake A. The Beautiful Fall: Fashion, Genius, and Glorious Excess in 1970s Paris. Back Bay Books, 2009.
4. Seeling Ch. Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000
5. Steele V. Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

Тема 16. 1970-1980-е. Модельеры. Японская мода (4 часа)

Провокационная мода Жана-Поля Готье. Аристократический китч и нео-барокко Кристиана Лакруа. Фольклорный стиль Кензо Такада. Эксперименты с тканями Иссей Мияке - мода на стыке западных и восточных традиций. Черный цвет и японская мода - Йодзи Ямамото, Реи Кавакубо.

Литература:

1. *Blackman C.* 100 Years of Fashion. Laurence King Publishing, 2012.
2. *Fukai A. Vinken B. Frankel S. Kurino H. Nii R.* Future Beauty: 30 Years of Japanese Fashion. Merrell Publishers, 2010.
Menkes S. Bondil N. Muller F. The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk. Harry N. Abrams, 2011.
3. *Mauries P.* Christian Lacroix: The Diary of a Collection. Simon & Schuster, 1996.
4. *Menkes S. Bondil N. Muller F.* The Fashion World of Jean Paul Gaultier: From the Sidewalk to the Catwalk. Harry N. Abrams, 2011.
5. *Seeling Ch.* Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000

6. *Steele V. Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.*

Тема 17. 1980-е. Итальянская мода (2 часа)

Творчество итальянских фэшн-дизайнеров (Гуччи, Джорджио Армани, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Франко Москино, Доменико Дольче и Стефано Габанна, Прада и др.). Феномен супермоделей 1980-1990-х.

Литература:

1. *Callahan M. Champagne Supernovas: Kate Moss, Marc Jacobs, Alexander McQueen, and the 90s Renegades Who Remade Fashion. Simon & Schuster UK, 2014.*
2. *Quinto E. Tinarelli P. Italian Glamour: The Essence of Italian Fashion From the Postwar Years to the Present Day. Skira Editore, 2015.*
3. *Seeling Ch. Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000*
4. *Steele V. Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.*

Тема 18. 1990-е. Минимализм (2 часа)

Снижение модного потребления и преобладание “бейсик”-вещей. Ретро-стилистика: возвращение брюк-клевш, цветных принтов и моды 60-70-х. Минимализм: простые вещи приглушенных цветов. Образ девочки-подростка: обтягивающая одежда и короткие юбки. Спортивная одежда как источник вдохновения. Стили гранж и героиновый шик.

Литература:

1. *Evans C. Fashion at the Edge: Spectacle, Modernity, and Deathliness. Yale University Press, 2007.*
2. *Scheips C. American Fashion: Council of Fashion Designers of America. Assouline, 2007.*
3. *Seeling Ch. Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000*

4. *Steele V.* Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.

**Тема 19. 2000-2010-е. Глобализация и стилистическое многообразие.
(2 часа)**

2000-е. Глобализация и стилистическое многообразие. Тренд “мэш-ап”. Влияние 60-х, 70-х и 80-х на моду десятилетия. Ключевые объекты стиля 2000-х. Стили boho-chic и милитари. 2010-е. Ключевые объекты стиля 2010-х. Тренд нормкор.

Литература:

1. English B. A Cultural History of Fashion in the 20th and 21st Centuries: From Catwalk to Sidewalk. Bloomsbury Academic, 2013.
2. Oakley Smith M. Kubler A. Art/Fashion in the 21st Century. Thames and Hudson Ltd, 2013.
3. Quinn B. Fashion Futures. Merrell Publishers Ltd, 2012.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине

Куммулятивная система оценивания по дисциплинам блока «История искусств»

Накопительная (кумулятивная) система оценивания предполагает выведение итоговой оценки за учебную дисциплину (или конкретный предметный блок/часть дисциплины) на основе полученных студентами баллов в течение всей длительности дисциплины. Таким образом, студент, получивший положительный балл в итоге суммирования всех промежуточных оценок, освобождается от необходимости сдачи итогового экзамена.

Студенты, получившие накопленную итоговую **4 балла**, могут сдавать итоговый экзамен (в устной форме либо в форме итогового тестирования) **на добровольной основе**.

Студенты, получившие накопленную итоговую оценку **3 балла и ниже хотя бы по одному из блоков дисциплины**, сдают итоговый экзамен (в устной форме либо в форме итогового тестирования) **в обязательном порядке**.

В случае пропуска промежуточного теста **по уважительной причине** и строго по предоставлению медицинской справки, подтверждающей уважительную причину отсутствия, студент имеет право пройти пропущенный им тест в определенный преподавателем день.

Накопительная система оценивания предполагает:

1. **Проведение промежуточных тестов**, включающих в себя **от 20 до 30 вопросов**. Тестовые вопросы могут быть **закрытого типа** (с предложенными вариантами ответов), **открытого типа** (без предложенных вариантов ответа, где необходимо письменно сформулировать свой ответ) и **в формате «угадайки»** (набор изображений по тематике предмета, который необходимо идентифицировать по одному или нескольким указанным параметрам (автор / название работы / год)).

В каждом модуле предполагается проведение одного промежуточного теста.

2. **Выполнение модульной домашней работы**, которая выполняется студентом во внеаудиторное время. **Формат домашней работы регламентируется**

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «История и теория искусств»
для направления 54.04.01 «Дизайн» подготовки магистратура
преподавателем и может представлять собой реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу.

В каждом полугодии предполагается выполнение одной домашней работы.

3. **Выведение оценки за активность на занятиях (посещаемость) студентов** на протяжении длительности предмета. Шкала соответствия оценки и посещенных студентами занятий регламентируется преподавателем исходя из длительности конкретного предмета. **Необходимым минимумом** в данном случае является факт активного присутствия (посещения) конкретным студентом **половины от числа всех занятий**, проведенных по конкретному предмету.

Накопительная оценка за **отдельный предметный блок** в рамках дисциплины «История и теория дизайна» выводится по следующей шкале:

100% итоговой оценки =
= **40%** (оценки за два промежуточных теста, где каждый тест имеет коэффициент 0,2 – т.е. 20% из 100% итоговой оценки) +
+ **30%** (оценка за домашнюю работу) +
+ **30%** (оценка за активность на занятиях (посещаемость)).

*Пример: (оценка за 1ый тест*0,2)+(оценка за 2ой тест*0,2)+(оценка за домашнюю работу*0,3)+(оценка за активность на занятиях (посещаемость)*0,3)=100%*

Суммарная оценка за дисциплину «История и теория дизайна» рассчитывается как сумма полученных оценок за отдельные блоки этой дисциплины. **Коэффициенты блоков формируются в соответствии с их длительностью.** Так, коэффициент более длительного блока будет больше, чем коэффициент менее длительного блока.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1-12.2 Базовый учебник и основная литература

Литература по разделу «Современное искусство»:

1. Андреева Е. «Постмодернизм. Искусство второй половины XX-начала века XXI века.» – СПб.: Азбука-классика, 2007.
2. Герман М. «Модернизм. Искусство первой половины XX века.» – СПб.: Азбука-классика, 2008.
3. Деготь Е. «История Русского искусства. Книга 3. Русское искусство XX века.» - М.: Издательство Трилистник, 2002.
4. Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид Джослит. «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм» - «Ад Маргинем Пресс», серия «Совместная издательская программа с Музеем «Гараж»», 2015.

Дополнительная литература:

1. Андреева Е. «Всё и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века.» - СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2011.
2. Беньямин. В. «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.» - М.: Издательство Медиум, 1996.
3. Бонами Ф. «Я тоже так могу! Почему современное искусство все-таки искусство.» - М.: V-A-C, 2013.
4. Бухло Б. «Сумерки богов.» – М.: Издательство Художественный журнал, 5, 1995.
5. Вайбель П. Знание и видение. Новые интерфейсные технологии // Media Art Fest. – СПб. : 2000.
6. Гринберг К. Авангард и китч. – М.: Издательство Художественный журнал, 60, 2005.
7. Гройс Б. «Комментарии к искусству.» - М.: Издательство Художественный журнал, 2003.
8. Гройс Б. Медиа искусство в музее// Художественный журнал. №40, 2001.
9. Гройс Б. «Политика поэтики.» - М.: Ад Маргинем, 2012.

10. Джеуза А. Видеотворчество и художественное сообщество. Исторические параллели между США и Россией // Художественный журнал №58/59, 2005.
11. Джеуза А. История российского видеоарта. Том 1. – М.: Московский музей современного искусства, 2007.
12. Кабаков И. «Три инсталляции.» – М.: Издательство Ад Маргинем Пресс, 2002.
13. Кошут Дж. «Искусство после философии.» – М.: журнал "Искусствознание" №1, 2001.
14. Краусс Р. «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы.» - М.: Художественный журнал, 2003.
15. Левитт С. «Параграфы о концептуальном искусстве.» – М.: Художественный журнал, 69, 2008.
16. Маклюэн, М. «Понимание Медиа: Внешние расширения человека» / Пер. с англ. В. Николаева; М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц, 2003.
17. Монастырский А. «Эстетические исследования.» – М.: Издательство Герман Титов, 2009.
18. Соломон Э. «The Irony Tower. Советские художники во времена гласности.» - М.: Ад Маргинем, 2013.
19. Тьерри де Дюв. «Живописный номинализм. Марсель Дюшан, живопись и современность.» – М.: Издательство Института Гайдара, 2012.
20. Уорхол Э. «Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот).» - М.: Д. Аронов, 2002.
21. Под ред. Хюльзенбека Р. «Альманах Дада.» – М.: Гилея, 2000.

Дополнительная литература на иностранном языке:

1. Bishop С. «Installation Art.» - Издательство Tate Publishing, 2011.
2. Cottington D. «Modern Art: A Very Short Introduction.» - Oxford University Press, 2005.

3. Lippard Lucy R. «Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972.» - University of California Press Books, 1997.
4. Michael Fried. «Art and Objecthood: Essays and Reviews.» - Chicago; London: University of Chicago Press, 1998

Литература по разделам «История костюма (до 1910-х годов)» и «Мода в культуре XX века»:

1. Каминская Н.М. История костюма. М.: Легкая индустрия, 1977.
[<http://i.booksgid.com/web/online/25991>]
2. Куреева Е. В. История костюма. Европейские костюмы от античности до XX века. М.: Просвещение, 1976.
[https://vk.com/doc177334183_190680043]
3. Мода. Всемирная история. Магма, 2015.
4. Мода. Полная энциклопедия одежды и стилей. АСТ-Дорлинг Киндерсли, 2013.
5. Силинг Ш. Мода. 150 лет. Кутюрье. Дизайнеры. Марки. АСТ, 2011.
6. Steele, Valerie. Encyclopedia of clothing and fashion / Vol. 1–3. Thomson Gale, 2005.
7. Seeling, Charlotte. Fashion: The Century of the Designer. Konemann, 2000

12.5 Программные средства

В рамках изучения дисциплины возможно использование следующего программного обеспечения: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe In Design, Adobe Acrobat Professional, Adobe Acrobat Distiller, Комплект руссифицированных шрифтов «Type 1» и «Open type», драйвер RIP.

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно оборудованная лекционно-мультимедийная аудитория с

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Программа дисциплины «История и теория искусств»

для направления 54.04.01 «Дизайн» подготовки магистратура

затемнением для окон, компьютер РС или Mac, видеопроектор и экран настенный, а так же звуковое оснащение для демонстрации презентаций, фото и видео материалов.