

Программа учебной дисциплины «История и теория дизайна»

Утверждена

Академическим советом ООП

Протокол № 11 от «24» августа 2018 г.

Автор	Краснослободцева А.В., Алексеев А.Н., Балашов А.В., Алябьева Л.А.
Число кредитов	4
Контактная работа (час.)	144
Самостоятельная работа (час.)	8
Курс	3
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «История и теория дизайна» являются структурирование представлений студентов об истории и теории различных областей искусства и дизайна, совершенствование навыков анализа произведений художественной культуры и тенденций ее развития, овладение профессиональной терминологией. Знание истории и теории искусства и дизайна является фундаментом, необходимым специалисту-практику для решения его творческих и проектных задач на высоком уровне.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- основные принципы развития классического и современного искусства и дизайна, границы стилевых направлений;
- имена ключевых художников и дизайнеров, названия ключевых произведений;
- признаки каждого из значимых художественных стилей;
- ключевые направления теоретической мысли в области искусства и дизайна, их представителей;
- методики работы с архивами, алгоритмы поиска и структурирования информации.

уметь:

- применять знания по истории искусства и дизайна в исследовательской деятельности;
- оценивать степень достоверности результатов, полученных с помощью современных исследований в гуманитарных науках;
- описывать и оценивать значимость произведений искусства и дизайна;
- проводить параллели и показывать взаимосвязи между классическими и художественными произведениями;
- ориентироваться в потоке научной информации об истории и теории искусства и дизайна.

владеть:

- актуальной информацией по прогнозам развития отрасли дизайна, промышленных и коммуникационных технологий в среднесрочной перспективе;
- навыками самоорганизации и самообразования;
- навыками проведения исследования, обработки и интерпретации результатов исследования;
- навыками критического восприятия концепций различных искусствоведческих школы, навыками выработки собственных концепций;
- навыками применения специальных знаний, полученных в рамках направленности образования или индивидуальной образовательной траектории

Изучение дисциплины «История и теория дизайна» базируется на следующих дисциплинах:

- история в объеме средней школы;
- мировая художественная культура в объеме средней школы;
- изобразительное искусство в объеме средней школы;
- история литературы в объеме средней школы.

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

- знать основные периоды развития культуры;
- знать основные направления дизайна;
- обладать базовыми навыками работы с научной литературой.

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

1. Креативное проектирование;
2. Арт-практика.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Блок 1. История медиакультуры

Лекция 1. История происхождения и трансформация понятия «медиа»

Генеалогия термина и его трансформация. Теоретические представления об информации и коммуникации. Коннотативные вариации понятия «медиа»: носитель ощущения и посредник информации. Медиа и СМИ: сходства и различия.

Лекция 2. Систематические теории медиа

Марксистская критика медиа: Бела Балаш, Вальтер Беньямин, Бертольд Брехт. Франкфуртская школа: Теодор Адорно, Макс Хоркхаймер, Гюнтер Андерс. Канадская школа: Гарольд Иннис, Маршалл Маклюэн, Эрик Хэвлок, Вальтер Онг, Джек Гуди, Дерик де Керхов.

Лекция 3. Философия медиа

Фридрих Киттлер и медиальная революция 19 века. Мультимедиа и интерактивность, Понятие «medial turn», «медиации», культурной техники. Форма и медиум. Жан Бодрийяр, Вилем Флюссер, Поль Вирильо, Николас Луман.

Лекция 4. Теория новых медиа

Дигитальность, интерактивность, гипертекст, дисперсность, виртуальность, киберпространство новых медиа. Особенности новых медиа. Концепция новизны («newness»). «Ремедиация».

Лекция 5. Археология медиа

Изучение медиа как исторически настроенной деятельности в ее темпоральной взаимосвязи. Технологические и социальные аспекты археологии медиа. Теоретические работы Зигфрида Зелински и Эрки Хухтамо.

Лекция 6. Эволюция книги

Происхождение книги и ее роль в культуре. Эволюция книги как история ее материальных воплощений: от свитка и кодекса до электронной страницы. Книжные жанры и форматы. Электронный текст как новый формат фиксации и распространения письма.

Лекция 7. История книгопечатания

Печать как средство коммуникации. Вхождение книгопечатания в культуру и распространение печатных медиа. Издательские практики. Книгопечатание и массовая культура. Роль книгопечатной революции в социально-политической истории Европы.

Лекция 8. Трансформация форм библиотек

История систем идентификации, обозначения и архивирования письменных текстов. Возникновение библиотек и их функции. Библиотеки и публичная практика потребления книги как носителя.

Лекция 9. Возникновение и развитие прессы: от листовок до периодических изданий

Появление «рынков новостей». Первые рукописные газеты в торговых городах Европы. Тематика и оформление первых печатных газет. Появление периодических изданий. Цензура ранней прессы. Периодические издания, связанные с политическими партиями. Франция. Англия. Германия. Государственная политика по отношению к СМИ.

Лекция 10. Свобода печати в СМИ в исторической перспективе. История советской прессы

Билль о правах и английская концепция свободы печати. Появление нравоучительной журналистики. Методы борьбы со свободой слова в мире. Свобода слова в СМИ Западной Европы и США. История цензуры СМИ в СССР.

Лекция 11. История газетной продукции в США и в Западной Европе

Истоки журналистики в Древней Греции и в Древнем Риме. Рождения европейской периодики в 17 веке. Английская пресса в 17-20 вв.. Взаимоотношения прессы с ветвями Попытка английской прессы внедрить систему самоуправления. Развитие периодической печати в Германии, Франции и Италии. Появление первых газет в Америке. Бенджамин Франклин и становление независимой американской печати. Американская концепция свободы слова. Роль прессы в американской революции. Появление «желтой прессы». Феномен региональной газеты в Америке. Газетная реклама.

Лекция 12. История газетной продукции в России

Появление первых газет в России. Типы русских газет. «Русские ведомости» как качественный тип газеты. Газеты «Новое время» и «Русское слово» как информационный тип газеты. Массовые и бульварные газеты в России. История цензуры в русской газете. Русская газета в периоды войн и революций (19-21 вв.). Газета в современной России.

Лекция 13. Плакатное искусство: эволюция медиума

Плакат как жанр массовой печатной графики. История возникновения плаката. Эпоха расцвета плакатного искусства. Плакатные жанры: рекламные, политические, агитационные, туристические плакаты. Эволюция плаката от графической иллюстрации до фотографического изображения и коллажа.

Лекция 14. Появление журналов Возникновение научного журнала как импульс к ускорению развития науки

Появление научной периодики в 17-м веке. Первые научные журналы и их роль в коммуникации ученых. Специфика иллюстративного материала в научных изданиях. Специфика научно-популярных журналов.

Лекция 15. Специализированные тематические журналы. Роль научных периодических изданий сегодня

Формирование и развитие научного журнала. Типологические модели научных журналов. Академические и научно-методологические издания. Специфика редакционно-издательской подготовки научного журнала. Значение научных публикаций в жизни мирового сообщества ученых. Индексы цитирования научных статей (РИНЦ, Scopus, Web of science).

Лекция 16. Появление фотографии как нового медиума

Изобретение фотографии как момент торжества нового века технологий. Первые техники съемки и печати. Дагерротипия и калотипия. Механическое репродуцирование как эстетический феномен. Взаимное влияние фотографии и живописи. Фотосессии. Фотография и наука, развитие позитивизма. Зарождение фотожурналистики.

Лекция 17. Журнальная фотография. Фэшн фотография

Возникновение модной фотографии в глянцевых изданиях. Творчество Адольфа де Мейера (1868-1946). Модная фотография после Первой мировой войны. Светские львицы как эталоны красоты и первые профессиональные фотомодели. Красота в руинах: модная фотография после второй мировой. 1960-е: возникновение культа юности в модной фотографии. Фэшн фотография и поп-культура. Творчество Ирвина Пенна (1917-2009) и Ричарда Аведона (1923-2004).

Лекция 18. Репортажная фотография, фотография и ее пропагандистская функция, фотография как инструмент социальной критики

Возникновение репортажной фотографии. Появление фотографии в газетах. Влияние развития фототехники на репортажную фотографию. Специфика военной фотографии. Творчество Роберта Капы (1913-1954). В 1920-х годах в Веймарской республике произошел взлет фотожурналистики. Фотографы «Новой вещественности» (Neue Sachlichkeit), альбом Августа Зандера «Лицо нашего времени». Фоторепортаж как инструментом социальной критики. Творчество Уолкера Эванса (1903-1975), Доротеи Ланг (1895-1965) и Эдварда Уэстона (1886-1958). Советская военная фотография. Послевоенная тенденция: гуманистическая фотография.

Лекция 19. Оптический и электрический телеграф и телефон: противостояние коммуникационных систем

Изобретение оптического и электрического телеграфа. Конкуренция между телефоном и телеграфом. Эволюционные особенности применения телефонной связи. Телефон как система персональной связи. Культурные последствия изобретения телефона и трансформация вербальной коммуникации.

Лекция 20. Аудиальная технология сохранения информации: фонограф

История аудиокультуры. Изобретения второй половины XIX века в области технологий записи и воспроизведения звука. Фонограф и кинетофон Томаса Эдисона. Патефон. Понятие фонодокумента.

Лекция 21. Появление кино как нового медиума. Кино как искусство и как мощный инструмент пропаганды

Истоки кинематографа. Появление кинетоскопа Т. Эдисона и кинематографа братьев Люмьер. Атракционная природа раннего кинематографа. Кино как развлечение и как документальное свидетельство эпохи. Жанр actualities. Развитие киноискусства. Кинематограф как инструмент пропаганды в тоталитарных (Третий Рейх, СССР) и демократических государствах (США) в 1930-1940-е годы.

Лекция 22. Модели кино Эдисона и Люмьер и трансформация моделей в 21 веке.

Две модели просмотра: массовый и индивидуальный. Кинематограф братьев Люмьер как основа для развития кинопродукции в 20 веке. Появление цифрового кино, портативных компьютеров, возвращение к модели Эдисона. Дискуссии о смерти кинематографа. Методы борьбы за сохранения статуса кинотеатров.

Лекция 23. Кинохроника и новостные выпуски в кинотеатрах

История кинохроники. Новостные аудиовизуальные сводки в дотелевизионную эпоху. Особенности формата выпусков и схема трансляции. Значение кинохроники как исторического аудиовизуального документа эпохи. Советская кинохроника.

Лекция 24. Появление радио как нового медиума

Рождение и развитие радио в США. Радио и новая медиареальность. Влияние радио на развитие музыкального бизнеса. Радио и спорт. Модели радиовещания. Функция радиовещания во время войн и революций. Радио в 21 веке. Перспективы развития интернет-радио.

Лекция 25. Телевидение как новый медиум. Генезис и технологическая трансформация

Телевидение как историко-культурный феномен 20-го века. Телевидение как самое влиятельное СМИ 20-го века. Телевидение и массовая культура. Телевидение и его влияние на искусство. Развитие технологий и новый статус информации. Новации современного телевидения и их социальные последствия. Особенности и тенденции развития телевидения. Телевидение и новая медиароль.

Лекция 26. Эволюция жанрового своеобразия телевизионной продукции. Формирование сетки вещания

Типология телевизионных жанров и ее эволюция. Жанровые особенности телевизионной продукции в зависимости от ее формата. Информационные, развлекательные (по сценарию или вне сценарной схемы) программы. Сериалы и телефильмы. Формирование сетки вещания. Понятие «прайм-тайм».

Лекция 27. Состояние мирового телевидения в 1930-40-е годы: пропаганда, война, застой.

Телекомпания CBS и утверждения стандарта цветного телевидения с последовательной передачей цвета. Появление стандарта NTSC для массового цветного телевидения.

Лекция 28. Эволюция телевизионной продукции: 1950-2000-е годы.

Эволюция сериального формата телепередачи: кейс американского телевидения. Телепессы 1950-х и первая «Золотая эра». Влияние массовой культуры на телепродукцию 1950-1960-х. Культовые сериалы 1950-1960-х годов. Новая телевизионная эстетика: 1970-1990-е годы. Новая «Золотая эра» и современная сериальная индустрия.

Лекция 29. Телефильм как особый формат кинопродукции

Технические и структурные особенности создания телефильма. Трансформация телефильма в 2000-х. Телефильм и телесериал (минисериал). Телефильм в контексте истории мирового кинематографа. Расцвет телефильма в 1970-е – 1980-е в СССР. Развитие сериала в 1990-е годы. Культовые сериалы 2000-х. Жанр «ситкома» на ТВ.

Лекция 30. Специфика советского телевидения

Внедрение идеи телевидения и появление первой экспериментальной трансляции механического ТВ (1930-е годы). Строительство нового Московского телецентра. Специфика государственной модели советского телевидения. Цензура и пропаганда на советском ТВ. Трансформация и особенности телеформатов в 1960-1970-е и в 1980-е. Жанр документального фильма на ТВ. «Гласность» и телевидение.

Лекция 31. Российское телевидение в переходные 1990-е

Создание в 1990 году Российского телевидения на базе второй программы ЦТ. Создание телеканала «2×2» и появление первой рекламы. Появление новых информационно-развлекательных жанров. Возникновение новых телекомпаний, частных и муниципальных телеканалов, независимых кабельных сетей. Расцвет телевидения в 1993 и телеканал НТВ. Конец децентрализации телевидения (1995 год). Передел государственности и формирование новой пропагандистской системы в 1994–1996 годы. Информационная война второй половины 1990-х годов. Победа Путина на выборах 1999 года и изменения на телевизионном рынке.

Лекция 32. Российское телевидение в эпоху стабильности и усиления государства

Смешанный тип собственности российских телеканалов. Возникновение небольших частных информационно-политических группировок. Переформатирование политического и информационного поля в 2003–2004 годы. Новая цензура на российском тв. Идеологические бренды. Новый потребитель, гламур и развлекательное телевидение.

Лекция 33. Коммерческое, государственное и общественное телевидение

Возникновение в США, Западной Европы и СССР трех организационно-программных моделей телевидения: коммерческого, общественного и государственного. Первое коммерческое телевидение: National Broadcasting Company (1926), Columbia Broadcasting System (1927), American Broadcasting System (1943), Fox (1986–1987). Продажа рекламы и другие коммерческие операции на телерынке. Организационные, финансовые, программные принципы общественного телевидения на примере телевидения стран Западной Европы. Централизованное финансирование государственного телевидения, особенности создания контента на государственных телеканалах. Смешанная модель финансирования телевидения.

Лекция 34. Видеоарт против телевидения: 1970-е годы

Массовая культура 1960-х годов и общество потребления. Телевидение как проводник «больших нарративов». Современное искусство против телевидения: деконструкция социальных стереотипов и рекламных мифов. Онтология видеоарта, «генетическая» связь видеотехнологии и телевидения. Видеоарт 1970-х годов: феминизм, проблематика национальных меньшинств, антимилитаристские высказывания. Видеоарт и глобализация.

Лекция 35. Глобально – сетевая индивидуальная коммуникация: интернет и новые технологии

Первые компьютерные сети и первые системы электронной почты в США. Возникновение концепции «Всемирной паутины». Структура современного интернета. Интернет и глобализационные процессы. Влияние интернета на ускорение научно-технического прогресса. Роль интернета в общественной и частной жизни человека. Интернет и новейшие средства массовой информации. Социальные сети как новый способ индивидуальной коммуникации.

Лекция 36. Сетевые издания как новая форма массовой коммуникации

Развитие мультимедийных сетевых технологий, глобализация, конвергенция, диверсификация как факторы появления и развития сетевых изданий. Специализация и границы сетевых изданий. Феномен читательского комментария в сетевых СМИ. Переход в режим «реального времени». Сетевые издания vs блоги. Перспективы развития.

Блок 2. История рекламы

Тема 1. Основы рекламного языка. Текст и образ

- Копирайтинг, расхваливающий раба. Древний Египет. Фебы, 3000 лет до н.э.
- Инфографика при входе в бордель. Древний Рим. Эфес, I век н.э.
- Иллюстрация и фото как информационное содержание. XIX век – эпоха газетной рекламы.
- Афиша как проводник художественного качества – в массы.. Тулуз-Лотрек, Альфонс Муха, Иван Билибин.
- Бренды как устойчивое понятие в коммуникации, с конца XIX века.
- Слоган, резюмирующий рекламное послание. «Вы нажимаете на кнопку, остальное делает Кодак», 1891.

Тема 2. Реклама как индустриальный и культурный феномен. Управление рекламой

- Появление рекламных агентств. Айер и Уолтер Томпсон.
- Потребитель(ница). Слово «потребитель» в английском – женского рода, 80% покупок делаются женщинами.
- Реклама и пропаганда. Развитие культуры потребления. Маяковский и Родченко. Осип Брик.
- Теория рекламы: всегда хорошие новости. Ролан Барт.
- Эфир: десятилетия радио и триумф телевидения. Радио-мыльные оперы и телеролики.
- Теория медиа: мир в зеркале заднего вида. Маршал МакЛюэн.

Тема 3. Креативная революция

- Роли в агентствах: «костюмы» и креативные пары.
- Креативность как движущая сила бизнеса. Билл Бернбах и Дэвид Огилви.
- Практика стратегии: появление новой роли. Джон Стил о правде, лжи и рекламе.
- Риторические паттерны, или приемы вовлечения. Метафора, абсурд и сравнительное противопоставление повышают продажи.
- Креативный директор: медиаменеджер и генератор идей в одном лице. Дэвид Эбботт, Ли Клоу, Оливеро Тоскани.
- От социальной рекламы к социально ответственной рекламе. Как пробуждение «добрых чувств» влияют на покупательскую способность.

Тема 4. Коммуникационная индустрия

- Холдинги. Торжество Мэдисон Авеню.
- Визуальная коммуникация и брендинг. Практика Михаила Волкова (Майкла Вольфа). Технология Вольф Оллинз по разработке глобальных и локальных брендов.
- Аналитика и KPI. Панельные исследования и персональные интервью. Рейтинги, GRP и TRP. CPC и стоимость лида.
- Модель создания спроса. Коммуникация в авангарде экономики спроса. Оптимизация каналов коммуникации.
- Маркетинговые услуги и интеграция. Понятия ATL vs BTL, TTL, 360
- Глобальная коммуникация и адаптации. 22 варианта одного ролика для телеканалов Индии.
- Падение рекламы и восхождение ПиАра. Тезисы Эла Риса и их актуальность сегодня.
- Фестивали креативности и эффективности: ярмарка тщеславия. Золотые львы в жестяном ведре, и зачем это надо клиентам.

Тема 5. Диджитал-революция. Потребитель во главе коммуникации

- Теория вовлечения: почему идеи цепляют. Малколм Гладвелл.
- Создание интерактивных платформ, как устойчивого инструмента маркетинга.
- Агентство нового типа. Технологии и Биг Дата как источник креативности. Боб Гринберг
- От спонсорства и интеграции к брендированному контенту. Джеймс Бонд vs. Ред Булл.
- UGC и нативная реклама. Воплощение фундаментальных практик (“сарафанное радио” и “джинса”) в новых технологических возможностях.
- Мем и тема для разговора. Рекламные понятия настоящего и недалекого будущего.

Тема 6. Будущее рекламы

- Законы простоты Джона Маэды как основа дизайна мышления.
- Реклама будет:
уместной, интерактивной, интегрированной, персонализированной, социально ответственной.
- Реклама будет такой, как вы ее сделаете:
чтобы привлечь внимание человека, возбудить интерес зрителя, поддержать желание потребителя.

Блок 3. Русское искусство XX века между авангардом и постмодерном

Вводная лекция.

Искусство без истории. Искусство и политика. История власти и история культуры — два несовпадающих проекта. Искусство как язык. Энkratические и акратические языки культуры. Скрытые смыслы. Популярная наука и музей как инструменты цензуры.

Тезис: история русского искусства XX века складывалась в процессе утверждения одной версии истории и в интересах одной иерархической системы культуры, под влиянием идеологических и политических факторов, определяющих место и значимость фактов культуры в истории и информационном пространстве. Однако именно художественные программы, авторы и произведения, исключённые из реестров культурного наследия XX века и присутствующие в истории в качестве факультативного, необязательного к хранению и существованию материала, в начале третьего тысячелетия видятся как основное содержание культуры, противостоящей проекту фиктивной реальности и диктату политической демагогии.

Тема 1. Искусство русского авангарда. Предыстория и генезис.

Искусство авангарда — уникальное состояние языка культуры, характеризующее короткий исторический период.

Лекции 1-2. Искусство на рубеже XIX — XX веков. Объединение Мир искусства. Пассеизм. Творчество М.А.Врубеля и В.Э.Борисова-Мусатова. Русский символизм. Объединение Голубая роза. П.В.Кузнецов, Н.Н.Сапунов, М.С.Сарьян. К.С.Петров-Водкин

Лекция 3-4. Общество Бубновы вальс. М.В.Ларионов. От импрессионизма к неопрimitивизму. Лучизм. Н.С.Гончарова. Русский сезаннизм. А.В.Лентулов, И.И.Машков, П.П.Кончаловский, А.В.Куприн, А.А.Осмёркин

Лекции 5-6. Союз молодёжи. М.В.Матюшин, Е.Г.Гуро, П.Н. Филонов, В.Матвейс. В.Д.Бубнова: действительность исторических связей в пространстве русской культуры XIX — XX веков; об интернациональном значении русского культурного опыта.

Лекция 7. К.С.Малевич. От кубофутуризма к супрематизму. Последняя футуристическая выставка картин «0,10» декабрь 1915 — январь 1916. Чёрный квадрат: история и проблема интерпретации. Беспредметное искусство. Амазонки авангарда: Л.С.Попова, Н.А.Удальцова, О.В.Розанова. УНОВИС. Эль Лисицкий

Лекция 8. В.Е.Татлин. Русский конструктивизм. От живописи к контррельефу. Памятник III Интернационалу. А.М.Родченко. ОБМОХУ (1919 — 1923).

Тема 2. Художественные объединения после 1921 года. Феномен полифонической художественной культуры. От авангарда к поставангарду. Неизвестная история. Искусство в ожидании зрителя.

Тезис: огромный объём информации по истории искусства XX века, накопленный профессиональным сообществом, до настоящего времени не стал предметом национального культурного диалога и достоянием национальной культуры.

Лекция 9-10. Русский космизм. В.Н.Чекрыгин. Николай Фёдоров и Павел Флоренский. Истоки объединения «Маковец».

Лекция 11-12. О термине «поставангард». Искусство после 1918 года. Авангард: от акратическому к энкратическому дискурсу. Хронология ключевых событий и периодизация искусства послереволюционного периода:

1918 — 1922; 1923 — 1925; 1926 — 1927; 1927 — 1929; 1929 — 1932; 1933 — 1937; 1937 — 1941

Новая ситема художественного образования. Вхутемас-Вхутеин.

Лекция 13. НОЖ. С.Я.Адливанкин. Объединение Бытие. Левон Бунатян, С.С.Сахаров (архимандрит Софроний), Г.А.Сретенский, А.А.Лебедев-Шуйский.

Лекция 14-15. Амаравелла. Русский космизм и интуитивизм. Б.А.Смирнов-Русецкий. Мемуары Б.А.Смирнова-Русецкого. П.П.Фатеев.

Лекция 16-17. АХРР. История возникновения. Выставки 1922 — 1923 годов. Экономические факторы политики АХРР. Дневники Е.А.Кацмана. От «героического» к «социалистическому реализму».

Лекция 18. М.К.Соколов. Проблема языка описания феноменов поставангарда.

Лекция 19-20. Художественное объединение «Маковец» (Союз художников и поэтов «Искусство — жизнь»). Е.М.Белякова, С.М.Романович, Л.Ф.Жегин, В.Е.Пестель и др.

Тема 3. Художественные объединения второй половины 1920-х годов

Лекция 21-22. Художественное объединение «Путь живописи». 1927 — 1930. Выставка 1928 года в Париже. В.А.Коротеев, Г.В.Костюхин, В.И.Губин, С.С.Гриб, Г.В.Сашенков и др.

Лекция 23-24. ОСТ (Общество станковистов). Проекционисты. С.Б.Никритин, К.Н.Редько, А.Г.Тышлер, А.А.Лабас. 1-я Дискуссионная выставка объединений активного революционного искусства. А.А.Дейнека, Ю.И.Пименов, А.Д.Гончаров. Д.П.Штеренберг и его ученики.

Лекция 25. Ленинградские школы 1920-х годов: М.В.Матюшин и Зорвед. П.Н.Филонов и МАИ. Алиса Порет и Даниил Хармс. Школа К.С.Петрова-Водкина. Последователи К.С.Малевича. В.М.Ермолаева. М.Б.Казанская. «Круг художников». В.А.Гринберг

Лекция 26. А.В.Шевченко и объединение «Цех живописцев». Р.Н.Барто. В.В.Каптерев. Выставка 1926. А.С.Голованов, Н.И.Витинг, Б.А.Голополосов, К.Н.Суряев. Экспрессионизм в России 1920-х годов.

Лекция 27. Московское общество художников «Жар-Цвет» 1924 — 1929. К.Ф.Богаевский, М.А.Волошин, М.А.Добров, В.Д.Фалилеев, К.С.Петров-Водкин, Л.Т.Чупятов и др. С.И.Калмыков

Лекция 28. Группа 13. Т.А.Маврина, А.Ф.Софронова, Б.Ф.Рыбченков, Р.М.Семашкевич, А.Д.Древин. Воспоминания В.А.Милашевского «Вчера, позавчера». М.Б.Вериги. Утраченные архивы.

Лекция 29. ОМАХРР и РАПХ. Распад ОСТА. Изобригада. Последние объединения начала 1930-х. Общество «Октябрь». Летатлин и его строители.

Тема 4. Биография как метафора истории русской культуры XX века и художники-ровесники века в 1950-х — 1970-х годах.

Тезис: русское искусство XX века как экзистенциальный проект; восстановление творческих биографий — путь к пониманию подлинного содержания эпохи.

Лекция 30. А.Л.Шульц. Русский абсурдизм. Художник и текст (занятие 1)

Лекция 31. Л.П.Зусман. Художник и текст (занятие 2)

Лекция 32. Г.А.Щетинин. Художник и текст (занятие 3)

Лекция 33. А.Г.Кольцова-Бычкова. Русское декоративное искусство эпохи ар-деко. Русские художники в Париже конца 1920-х — начала 1930-х.

Лекция 34. В.В.Почиталов. А.И.Шугрин. Педагоги, сохранившие содержание и намерения искусства поставангарда во второй половине XX века.

Лекция 35. Ф.В.Семёнов-Амурский. Актуальность поставангарда во второй половине XX века. Поставангард и нонконформизм. Что такое культурная провинциальность?

А.В.Каменский и Никола Де Сталь. Ю.С.Злотников и Пикассо.

Тема 5. Поставангард в музеях и частных собраниях.

Тезис: искусство 1920-х — 1940-х мало и бессистемно представлено в современных музеях России. В современной музейной среде не сформировано представление о ценности культурного опыта русского поставангарда. Искусство в ожидании нового метода экспонирования.

Лекция 36. Экспозиция 1920-х — 1930-х в ГТГ. Нукус: архив поставангарда за пределами России. И.В.Савицкий: подвижничество или безответственность. Новый Иерусалим. ЯХМ.

Блок 4. Теория моды

Тема 1. Основные этапы истории костюма: от первых признаков «модного поведения» до Французской революции и «великого мужского отказа».

Тема 2. XIX век: индустриализация, урбанизация, формирование модных институтов. Выделение фигуры дизайнера (кутюрье), становление мифа об уникальном творце неповторимых вещей (на примере творчества Ч.Ф. Ворта и Поля Пуаре).

Тема 3. Введение в теорию моды. Знакомство с ключевыми именами, понятиями и подходами в исследованиях моды.

Тема 4. Мода и конструкции гендера. Конструирование гендерных различий в моде и дизайне. Историческая изменчивость конструкций мужественности и женственности. Понятия «андрогинность» и «унисекс».

Тема 5. Мода и визуальная культура. Репрезентация моды в различных медиа. Гравюра, фотография, кинематограф, телевидение как каналы распространения модных идей. Становление и развитие модного журнала. Складывание формата модных дефиле. Техники и стратегии современной индустрии моды

Тема 6. Мода и город. Городское пространство и модное потребление. Возникновение универсального магазина и пассажа. Мода как зрелище и фигура фланера. Мода в приватном и

публичном пространстве. Оппозиция «естественности» и «искусственности» в моде. Мода и современный городской опыт.

Тема 7. Мода и тело: каноны красоты. Нормативное тело и нестандартные тела.

Тема 8. Мода и антимода. Движение за реформу костюма: идеи, проекты. Проекты одежды итальянских футуристов и русских конструктивистов. Стили субкультур и их инкорпорирование в систему моды. Униформа и мода; мода как униформа.

Тема 9. Мода и традиция. Традиционный костюм и репрезентации «народного»/«этнического» в моде. Изобретенные традиции в моде (шотландка, «русский стиль» и др.). Экологичная мода, дизайн и маркетинг.

Тема 10. Мода и искусство. Складывание системы от-кутюр в XIX веке. Мифологизация фигуры модельера. Статус моды: между искусством и бизнесом. Взаимодействие модельеров и художников. Мода в музее.

Блок 5. Экспериментальное визуальное искусство

Тема 1. Современное искусство и авангард в кинематографе. Связь авангардного кино и видеоарта.

Основные этапы развития авангардного кино. Первый французский авангард. «Второй авангард» в европейском кино: импрессионизм, «чистое кино», сюрреализм. Советский киноавангард: Дзига Вертов, Лев Кулешов, Сергей Эйзенштейн, ФЭКС, Григорий Козинцев и Леонид Трауберг, Владимир Кобрин. Американский авангард. Киноавангард и его взаимосвязь с художественным миром.

Тема 2. Видеоарт и экспериментальная анимация.

Истоки авангардной анимации. Связь экспериментальной анимации и видеоарта. Первая волна авангардных режиссеров в анимации. Экспрессионистские фильмы Лотты Рейнигер и Бертольда Бартоша. Влияние кубизма, ДаДа и других авангардных течений на развитие анимации. Фильмы Вальтера Рутмана, Ганса Рихтера, Ман Рея, Викинга Эггелинга. Новаторские идеи Нормана Макларена и Александра Алексеева. Эксперименты в анимации в 1970-е и 1980-е. Современная экспериментальная анимация и видеоарт.

Тема 3. Рождение видеоарта: техническая новинка, сотворившая революцию в визуальном искусстве.

Акции художников, работавших с «подготовленными» телевизорами. Появление портативной камеры как важная веха в истории искусства. Fluxus и пионер видеоарта Нам Джун Пайк.

Тема 4. "Камера на себя": взаимное обогащение видеоарта и перформанса. Видеоперформанс как один из главных жанров видеоарта. Связь видеоарта со стратегиями концептуализма. Видео как ключевой медиум для художников, исследующих свое тело как материал искусства.

Тема 5. "Камера на мир": видео в борьбе с телевидением.

Роль телевидения в 1960-е в Европе и Америке. Телевидение как важнейшее средство массовой информации, проводник «больших нарративов» общества потребления. Генетическая близость видеоарта и телевидения. Оппозиция видеоарта и телевидения. Разрушение художниками мифов и стереотипов, навязанных телевидением.

Тема 6. Видеоарт и кинематограф: заимствование и взаимодействие.

Критика видеохудожниками кинематографа как «языка грез» в 1980-90-х годах. Последовательная деконструкция всех составляющих кинофильма, начиная с экрана и заканчивая приемами монтажа. Сближение видео с классическим кино в начале 2000-х годов: эксперименты с повествованием. Постановочность видеоарта.

Тема 7. Эксперименты с техникой как художественный поиск.

Исследование технических характеристик и уникальных выразительных возможностей видео как одна из главных художественных стратегий в 1970-е. Изучение возможностей монтажа и спецэффектов, движение в сторону виртуальной реальности. Идеи создания «нейрокино» в современных авангардных исследованиях.

Тема 8. Категории пространства и времени в видеоарте. Многоканальные инсталляции.

Исследование категорий пространства и времени в многоканальных видео. Восприятие зрителем полиэкранных произведений: активность нового зрителя, «монтаж» зрителем своего, уникального сюжета.

Тема 9. Российский видеоарт: преобразование смыслов

Появление видеоарта в России. Видеоарт как часть андеграундного искусства. «Легализация» видеоарта в России в 1990-х годах. Освоение русскими художниками стратегий и приемов видеоарта и выход на мировой рынок к началу 2000-х.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Оценивание производится по накопительной системе. Выведение итоговой оценки за учебную дисциплину (или конкретный предметный блок/часть дисциплины) происходит на основе полученных студентами баллов в течение всей длительности дисциплины. Таким образом, студент, получивший положительный балл по каждому из предметов, 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.

Тесты представляют собой текущую форму контроля, поэтому вне зависимости от полученного результата, тесты не подлежат пересдаче.

Стандартная схема накопительной системы оценивания включает в себя следующие параметры:

1. Проведение промежуточных тестов, включающих в себя до 20 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, которые 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. Формат домашней работы регламентируется преподавателем и может представлять собой реферат, эссе, визуальное исследование, аналитическую работу. В каждом полугодии предполагается выполнение одной домашней работы.

3. Выведение оценки за 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 посещения конкретным студентом половины от числа всех занятий, проведенных по конкретному предмету.

По стандартной схеме 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 посещаемость).

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

Суммарная оценка за дисциплину «История и теория искусства и 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.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Пример вопросов промежуточного теста:

1. Назовите автора скульптуры “Карточный домик”.
2. Назовите имена пяти художников, работавших в реалистической манере во 2-й пол. 20 века.
3. Приведите пример современной архитектуры Италии.

Примеры тем для домашних заданий:

1. Составить описание и анализ картины М. Ротко на выбор автора.
2. Визуальное исследование на тему “Примитивизм в искусстве 2-й пол. 20 века”
3. Эссе на тему “Постмодернизм”

V. РЕСУРСЫ

V.1

Основная литература

- Акопян, К. З. Массовая культура Альфа-М 2004 М. 978-5-9828102-1-2 303 с. 008 M322 45
- Багдасарян, Н. Г. Культурология Высш. шк. 2004 М. 5-06-003475-5 709 с. 008 K906 141
- Беленький И. История кино: Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство. М.: Алпина Паблишерз, 2018
- Гофман, А. Б. Мода и люди: новая теория моды и модного поведения / А. Б. Гофман. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: КДУ, 2010. – 227 с. - ISBN 978-5-9822769-3-3.
- Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство Высш. шк. 2000 М. 5-06-003416-X 367 с. 7 И46 38
- Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство Высш. шк. 2000 М. 5-06-003705-3 408 с. 7 И46 46
- Кокарев, И. Е. Кино как бизнес и политика: современная киноиндустрия США и России: учеб. пособие / И. Е. Кокарев. – 2-е изд., перераб. – М.: Аспект Пресс, 2009. – 343 с. - ISBN 978-5-7567-0521-8.
- Львова, Е. П. Мировая художественная культура. XX век Питер Сер. "Мировая художественная культура" 2008 СПб. 978-5-469-01540-6 459 с. 008 M6419
- Ромат, Е. В. Реклама Питер Издательская программа "300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга" 2003 СПб. 978-5-947232-13-4 556 с. 65 P697
- Сокольников, Н. М. История стилей в искусстве. Гардарика 2006 М. 5-8297-0283-5 395 с. 7 C597 15 008 Д73 29
- Ученова, В. В. История рекламы Питер Сер. "Учебники для вузов" 2002 СПб. 5-947234-31-9 303 с. 65 Y916
- Щепилова, Г. Г. Реклама в СМИ: история, технология, классификация / Г. Г. Щепилова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010. – 456 с. - ISBN 978-5-211-05799-9.

V.2 Дополнительная литература

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. СПб.: Азбука-классика, 2007
2. Арнольд Р. Мода, желание и тревога. Образ и мораль в XX веке. М., 2016.
3. Барт Р. Camera Lucida: отражения в фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2011.
4. Беньямин В. Краткая история фотографии. – М.: Ад Маргинем, 2013.
5. Березнер, Е. Монтируя реальность. Два пути жизни Оскара Густава Рейландера. Каталог выставки. Центр современной культуры Гараж. / Е. Березнер, И. Чмырева, Н. Тарасова. – М.: Garage Publishing, 2011.
6. Бруард К. Костюм: стиль, форма, функция. М., 2018.
7. Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. М., 2005.
8. Варганов А. Фотография: документ и образ. – М.: Планета, 1983.
9. Дыко Л. Фотография, ее техника и искусство/ Л. Дыко, Е. Иофис. – М.: Искусство, 1960.
10. Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2008
11. Кавтарадзе, С. Анатомия архитектуры. 2 изд. М., ВШЭ, 2016
12. Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В. В. Бычкова. М., 2003 Лисовский В. Архитектура эпохи Возрождения. Италия. СПб.: Азбука-классика, 2007.
13. Михаловский, И. Б. Теория классических архитектурных форм. М., 2006.
14. Мифология медиа: Опыт исторического описания творческой биографии. Алексей Исаев (1960-2006) : сборник / сост. Л. Бредихина, О. Шишко. – М. : Новое литературное обозрение, 2013.
15. Разлогов К.Э. Кинопроцесс XX — начала XXI века: искусство экрана в социодинамике культуры. Теория и практика. — М.: Академический проект; Трикста, 2016.

- 16.Расширенное кино. / под ред. А. Литвиновой. – М.: Издание Центра культуры и искусств «МедиаАрт Лаб», Московского музея современного искусства и Центра современной культуры «Гара », 2011.
- 17.Тейлор Б. Art Today. Актуальное искусство 1970-2005. М., 2006
- 18.Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. М.: Изд-во МГУ, 1993. Сс. 102 – 230
- 19.Турчин В.С. Образ двадцатого в прошлом и настоящем. М.: Прогресс-Традиция, 2003. Сс. 1 – 644
- 20.Archer M. Art Since 1960. London, 2007
- 21.*Barrier, Michael*. Hollywood Cartoons: American Animation in Its Golden Age. Oxford University Press, 2003.
- 22.*Clements, Jonathan; McCarthy, Helen*. The Anime Encyclopedia: A Guide to Japanese Animation Since 1917. Stone Bridge Press, 2006.
- 23.Foster H. [et al.] Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism. London Thames & Hudson cop. 2004
- 24.Ralf Langwost. Creative Effectiveness. 2006
- 25.Ralf Langwost. Idea Management 2006

V.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

V.4

V.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
	<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>	
1.	Онлайн-курс «Seeing through photographs». Платформа «Coursera». Онлайн-курс «Modern art and ideas». Платформа «Coursera». Онлайн-курс «Современное искусство»,	https://ru.coursera.org/learn/photography https://ru.coursera.org/learn/modern-art-ideas

национальная платформа «Открытое образование», ВШЭ.	https://openedu.ru/CONTART
Онлайн-курс «История дизайна», национальная платформа «Открытое образование», ВШЭ.	https://openedu.ru/HISDES

V.6

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.
-

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.