

Программа учебной дисциплины
«Искусство и автономизация личности в массовом обществе: от модернизма к постмодернизму»

Утверждена
Академическим советом...
Протокол № 1 от «28» августа 2019 г.

Авторы	Кукулин Илья Владимирович, ikukulin@hse.ru , при участии Россман Эллы Юрьевны, eurossman@gmail.com , Стрижак Евгении Александровны, strizh.zhak@gmail.com , Терехиной Юлии Андреевны, yulia.terehina@gmail.com .
Число кредитов	3
Контактная работа (час.)	32
Самостоятельная работа (час.)	82
Курс	...
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн-курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Цели дисциплины «Искусство и автономизация личности в массовом обществе: от модернизма к постмодернизму» -- дать студентам общее представление о том, как меняются функции и адресация искусства, -- как массового, так и «высокого» и «нишевого» -- в обществе второй половины XX века. В этот период, который условно можно назвать «послевоенным» (ср. название книги британского историка Тони Джадта «Post-War», повествующей о всемирной истории в 1945—2000 годах), массовая культура, первоначально развивавшаяся как «фабрика грез» и инструмент релаксации в обществе отчуждения, приобретает функции и способности к социальной критике и социальной рефлексии – значительно в большей степени, чем прежде, в первой половине столетия. Параллельно меняется соотношение между «высокой» и массовой культурами. В начале XXI века это соотношение меняется еще раз – в результате развития Интернета и социальных сетей: формируются различные направления партиципаторной культуры, которые размывают границу между авторами и читателями/слушателями/зрителями. Эти происходящие сегодня изменения станут предметом обсуждения в завершающей части курса.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- историю трансформации функций массовой культуры во второй половине XX—начале XXI веков;
- историю и границы применимости термина «постмодернизм» (в частности, о его применимости к советской культуре) и о его значении для современной культурологии;
- основных теоретиков искусства постмодернизма и основные направления этого искусства;

-- об основных формах взаимовлияния культурных и социальных процессов второй половины XX—начала XXI веков;

-- важнейшие факты из истории искусства второй половины XX—начала XXI веков.

уметь:

-- эксплицировать и объяснять различия между различными направлениями массовой культуры второй половины XX—начала XXI веков;

-- эксплицировать и объяснять различия между различными пониманиями термина «постмодернизм»;

-- анализировать (хотя бы на базовом уровне) произведения современного фигуративного искусства;

-- на грамотном литературном языке излагать результаты своей аналитической работы.

владеть:

-- элементарными основами методологических подходов, необходимых для изучения культурных трансферов и межкультурного взаимодействия.

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

- базовые знания об искусстве модернизма;
- базовые знания о массовом обществе;
- базовые знания об истории стран Европы (включая СССР/Россию) и Северной Америки в XX – начале XXI веков;
- навыками чтения научных и учебных текстов на английском языке.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема (раздел дисциплины)	Объем в часах		Планируемые результаты обучения (ПРО), подлежащие контролю	Формы контроля
1. Послевоенный мир и общество потребления	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о важнейших социально-культурных процессах 1950-х – 1980-х годов	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
2. Спорт и медиа в 1950—70-е годы	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о культурном значении спорта в послевоенную эпоху и о взаимовлиянии развития медиа и культурных процессов	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
3. Трансформация гендерного порядка	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о трансформации гендерных порядков в послевоенном мире	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о возникновении эстетики	Проверочные вопросы на

4. Рождение постмодернизма	См	2	постмодернизма и о ее культурных, социальных, политических и экономических истоках.	семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
	Ср	12		
5. Глобализация, деколонизация и культура	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о процессах глобализации и деколонизации.	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
	См	6		
	Ср	30		
6. Рок-музыка и трансформация массовой культуры	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о происхождении рок-музыки и рок-культуры и об их влиянии на международные культурные процессы.	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
	См	2		
	Ср	10		
7. Субкультуры. Панк, рэп и рефлексия насилия	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о развитии панк-культуры и рэп-культуры и о рефлексии насилия в массовой и «высокой» культуре 1970—1980-х годов	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
	См	2		
	Ср	15		
8. Позднесоветская культура	Лк	2	Владеет базовыми знаниями об особенностях позднесоветской культуры.	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
9. Историзация и «интернетизация» постмодернистской культуры	Лк	2	Владеет базовыми знаниями о трансформации культуры постмодерна в 2000—2010-х годах	Проверочные вопросы на семинарах, написание и оценивание эссе, итоговая контрольная работа
	См	2		
	Ср	15		

Формы учебных занятий:

Лк – лекции в аудитории

См – семинары

Ср – самостоятельная работа студента

Лекция 1

Послевоенный мир и общество потребления

Вторая мировая война и трансформация культуры. Антифашизм как общественное настроение. Начало процессов деколонизации.

Послевоенный экономический бум в Западной Европе и США. Общество потребления как культурный феномен. Расцвет рекламы. Понятие симулякра. Концепция «общества зрелища» Ги Дебора и ее место в контексте творчества Дебора и французских ситуационистов. Поп-арт.

Лекция 2

Спорт и медиа в 1950—70-е годы

Роль телевидения в послевоенном мире. Образы человека в медиа. Театр, кино и телевидение. Риторика «это убьет то» (по А. Хиршману).

Спорт, его политическое и культурное значение. Медиатизация спорта в 1950—70-е годы. Новое представление о человеческом теле, возникающее благодаря медиатизации спорта.

Лекция 3

Трансформация гендерного порядка

Изменение гендерного порядка в 1950--60-х годах. Трансформации семьи в послевоенном мире. Сексуальная революция. Сексуальность и субкультуры: хиппи. Культ «естественности» и память об американских индейцах в движении хиппи. Феминизм второй и третьей волны. «Лето любви» 1967 года. Послевоенная мода; влияние идей феминизма и сексуальной революции на моду в одежде и прическах. Феномен куклы Барби и противоречия нового гендерного порядка.

Лекция 4

Рождение постмодернизма

Понятие «конца идеологий» (Дэниэл Белл). «Размышления...» А.Д. Сахарова. Крах социалистической утопии: моральное фиаско советской «Оттепели» и вторжение стран Варшавского договора в Чехословакию. «Шок будущего» как культурный феномен. Концептуальное искусство.

Постмодернизм: общие черты. Концепция «краха больших нарративов» (по Ж.-Ф. Лиотару). Превращение постмодернизма из совокупности культурных тенденций в «большой стиль». Стирание границ между «высокой» и массовой культурой. Манифест Лесли Фидлера «Пересекайте границы, засыпайте рвы». Роман Умберто Эко «Имя розы».

Семинар 1

Материалы для обсуждения: роман Р. Брэдбери «451 по Фаренгейту»; песня В. Высоцкого «Песенка про прыгуна в высоту» (<https://www.youtube.com/watch?v=YfAfS59Zc4E>).

Лекция 5

Глобализация, деколонизация и культура

Декolonизация и культура. Мобильность и глобализация. Современные трансформации ориентализма.

Нью-эйдж. Трансформация роли религии в обществе. С кого списан образ Мастера Йоды? Влияние нью-эйджа на советское общество.

Постсекулярное общество. Постсекуляризм и постмодернизм.

Семинар 2

Картины и скульптуры художников поп-арта (Энди Уорхол, Рой Лихтейнштейн, Том Вессельман, Джордж Сигал и др.). Необходимо обсудить не менее 4 произведений.

Семинар 3

Материал для обсуждения: Пьеса Х. Мюллера «Гамлет-машина».

Семинар 4

Фильм А. Гонсалеса Иньярриту «Вавилон» (2006).

Лекция 6

Рок-музыка и трансформация массовой культуры

Рок-н-ролл и рок. Политизация рока и его превращение в «белую» музыку. Боб Дилан. Психоделическая культура. Фестиваль в Вудстоке. Фильм «Беспечный ездок». Рождение жанра рок-оперы. «Иисус Христос – суперзвезда». Рок, субкультура хиппи и сексуальная революция. Роман Р. Хайнлайна «Чужак в чужой земле».

Превращение кино в общезначимый инструмент социальной критики и социальной рефлексии. «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» Э. Климова. «Все на продажу» А. Вайды.

Семинар 5

Материал для обсуждения: фотографии Хельмута Ньютона.

Лекция 7

Субкультуры. Панк, рэп и рефлексия насилия

1970-е годы как эпоха разочарования. «Одомашнивание» открытий 1960-х.

Панк-стилистика. Малькольм Макларен. Киберпанк и стимпанк – почему они «панк»?

Возникновение рэпа. Рэп как «черная» музыка и рэп как музыка субалтернов. Рэп и насилие.

Естественное и искусственное в восприятии современного тела. «Денатурализация» тела. Мода на тату и пирсинг.

Семинар 6

Культура и молодежные субкультуры

Материал для обсуждения:

Фильм М. Николса «Выпускник» и звучащие в нем песни Пола Саймона и Артура Гарфанкела (нужно будет посмотреть тексты в Интернете).

Лекция 8

Позднесоветская культура

Парадоксальное рождение постиндустриальной культуры в СССР. Советский рок. Перестройка в СССР.

Лекция 9

Историзация и «интернетизация» постмодернистской культуры

Всемирная «индустрия памяти». Интернет и массовая культура. Платформы. Социальные медиа. Партиципаторная культура и DIY.

Новые типы труда.

Реляционная эстетика. Изменение роли музея в XXI веке.

Феномен «Гарри Поттера» и его значение. Спор о наследии Просвещения в современном мире.

Семинар 7

Фильм С. Кубрика «Заводной апельсин».

Фотографии Игоря Мухина из книги «Я видел рок-н-ролл»

(https://pikabu.ru/story/rokrazgul_vremen_perestroyki_4761640); фильм Ю. Мамина «Бакенбарды» (1990).

Материал для самостоятельного изучения перед контрольной работой: опера Л. ван Бетховена «Фиделио» в постановке Майкла Ханта в музее «Пермь-36»: <https://www.youtube.com/watch?v=fgh2pvoC0VI>.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

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

Критерии оценки ответов на семинарах и письменных обработок

Ответ на семинаре или в составе обработки должен быть развернутым текстом, содержащим собственное суждение автора, аргументированное и с примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: собственное размышление над теми вопросами, над которыми размышляет автор, на основании или с учетом мыслей автора и/или проблематизация утверждений автора).

Обоснованность мнения (Неправильно: «автор считает то-то, а я все равно считаю так и все тут»). Правильно: «Автор X высказывает мысль Y. С автором можно согласиться в том-то и в том-то -- потому-то и потому-то. Однако, на мой взгляд, с автором трудно согласиться в том-то и в том-то -- потому-то и потому-то»);

Логическая последовательность изложения (мысль должна быть понятной, последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в одном значении. Важно попробовать прочесть свой текст глазами другого человека и постоянно задавать к собственному тексту вопросы.);

Самостоятельность работы (если преподаватель обнаруживает хоть какую-то долю плагиата, студент получает «0» за задание);

Необходимо определить ключевые понятия Вашего ответа.

Любая цитата должна быть прокомментирована и объяснена.

Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях и на коллоквиумах. Оценки за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Общая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях и коллоквиумах определяется перед итоговым контролем – $O_{\text{ауд}}$.

Для студентов, пропустивших семинары по уважительной причине, предусмотрена возможность сдачи письменной отработки семинарских занятий по всем вопросам, указанным в задании к семинару. Отработки должны присылаться преподавателю на электронную почту не позднее дня проведения семинара, следующего за пропущенным.

Результирующая оценка по курсу складывается из трех: за работу на семинарах, за эссе ($O_{\text{эссе}}$) и за итоговую письменную контрольную ($O_{\text{контр}}$): $0.3 O_{\text{ауд}} + 0.4 O_{\text{эссе}} + 0.3 O_{\text{контр}}$.

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине – арифметический: до 0.5 балла – в сторону уменьшения, начиная с 0.5 балла и выше – в сторону увеличения.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Оценочные средства для текущего контроля студента

Примеры вопросов к семинару:

Тема: «Рождение постмодернизма»

1. Основные определения постмодернизма.
2. Основные черты постмодернистской культуры.
3. Политические предпосылки становления постмодернистской культуры.
4. Экономические предпосылки становления постмодернистской культуры.
5. Что означало утверждение о «конце идеологий» применительно к ситуации 1950-х годов (у Д. Белла)? А что – применительно к ситуации 1970-х годов (у Ж.-Ф. Лиотара)?
6. В чем различие между образами будущего, описываемыми в категориях «утопических проектов» и в категории «шока будущего»?
7. Как Вы думаете, почему именно в 1969 году Лесли Фидлер выступил с призывом стирать границы между «высокой» и «массовой» культурой?

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный план контрольной

Часть А.

Мини-эссе, объем — от 1 страницы.

Часть Б.

Краткие ответы на три вопроса — не более 5 предложений. Типы вопроса: перечислить основных авторов того или иного направления в искусстве или дать характеристику тому или иному направлению, или прокомментировать цитату.

Пример цитаты для комментария:

...Конечно, и мечты о насилии, творимом в лесах, и представления о жизни в каком-нибудь племени, если переводить их на язык литературных жанров – это то, что на протяжении долгого времени было излюбленным чтением мальчишек, выглядело юношеским, даже инфантильным. Но в этом-то и дело: если что и помогает Новому Романисту оценить значение вестерна – так это ассоциация жанра с детским чтением, с книгами того рода, которые мы привыкли высокомерно связывать с ограниченными и специфическими потребностями читающих детей.

(Л. Фидлер, «Пересекайте границы, засыпайте рвы», пер. И. Кукулина)

V. РЕСУРСЫ

Звездочкой обозначены тексты, имеющиеся в базе электронных ресурсов НИУ ВШЭ.

5.1. Основная литература

*Crowther P. Critical Aesthetics and Postmodernism. Oxford: Oxford University Press, 1993. Книга доступна в электронной библиотеке НИУ ВШЭ через базу данных Oxford Scholarship Online.

*Teaching towards Democracy with Postmodern and Popular Culture Texts. Ed. by Patricia Paugh, Tricia Kress and Robert Lake. Rotterdam; Boston; Taipei: Sense Publishers, 2014. Книга доступна в электронной библиотеке НИУ ВШЭ через базу данных Springer Books.

5.2. Дополнительная литература

Источники

Ханиш К. Личное – это политическое / Пер. с англ. (переводчик не указан). <https://sites.google.com/site/moscowfeministgroup/kerol-hanis-licnoe---eto-politiceskoe->

Визуальные источники:

Фильмы:

Стенли Кубрик, «Механический апельсин»;

Ю. Мамин, «Бакенбарды»;
А. Гонсалес Иньярриту, «Вавилон».

Видеозапись авторского исполнения песни В. Высоцкого «Песенка про прыгуна в высоту»: (<https://www.youtube.com/watch?v=YfAfS59Zc4E>).

Опера Л. ван Бетховена «Фиделио» в постановке Майкла Ханта в музее «Пермь-36»: <https://www.youtube.com/watch?v=fgh2pvoC0VI>.

Исследования

Богуцка Т. Польша в 1968 году: «Свобода, в которой мы так нуждались, для других была само собой разумеющимся фактом» / Пер. с англ. В. Копейкиной // Неприкосновенный запас. 2008. № 4 (<https://magazines.gorky.media/nz/2008/4/polsha-v-1968-godu-svoboda-v-kotoroj-my-tak-nuzhdalis-dlya-drugih-byla-samo-soboj-razumeyushhimsya-faktom.html>).

Кузнецов С. По ту сторону *иметь* и *казаться*: от Исидора Изу до Малколма Макларена, далее — везде // Новое литературное обозрение. 2003. № 64 (<https://magazines.gorky.media/nlo/2003/6/po-tu-storonu-imet-i-kazatsya-ot-isidora-izu-do-malkolma-maklarena-dalee-8212-vezde.html>).

Лакост И. Постколониальный вопрос / Пер. с фр. Марфы Кузнецовой (<https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/0704-LACOSTE-RU.pdf>).

Мертес М. 1968 год как миф / Пер. с нем. Д. Эрнст // Неприкосновенный запас. 2008. № 4 (<https://magazines.gorky.media/nz/2008/4/1968-j-kak-mif.html>).

Миллет К. Политика пола / Пер. с англ. Н. Мовниной // Неприкосновенный запас. 2008. № 4 (<https://magazines.gorky.media/nz/2008/4/kejt-millet-politika-pola.html>).

Розатти М. Постсекулярные современности: социологическое прочтение / Пер. с англ. Д. Узланера // Государство. Религия. Церковь. 2014. № 1 (32) (http://www.religion.ranepa.ru/sites/default/files/GRC_1-2014_final.272-293.pdf).

Тартаковская И. Личное как политическое: вторая волна феминизма как эхо 1968-го // Неприкосновенный запас. 2008. № 4 (<https://magazines.gorky.media/nz/2008/4/lichnoe-kak-politicheskoe-vtoraya-volna-feminizma-kak-eho-1968-go.html>).

Травин Д. Между социализмом и капитализмом: реформаторы-68 в поисках оптимального пути // Неприкосновенный запас. 2008. № 4 (<https://magazines.gorky.media/nz/2008/4/mezhdu-soczializmom-i-kapitalizmom-reformatory-68-v-poiskah-optimalnogo-puti.html>).

5.3 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>

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
--------------	---------------------	------------------------

<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/
2.	Образовательный Интернет-проект «Арзамас»	URL: https://arzamas.academy/

5.5 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 компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.