

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

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:

Директор

Д. В. Галкин

Рабочая программа дисциплины

Теория и практика современного искусства
по направлению подготовки

51.03.01 Культурология

Направленность (профиль) подготовки:
**Культура России в современном мире: культурные исследования и
творческие индустрии**

Форма обучения

Очная

Квалификация

Бакалавр

Год приема

2024

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

И.Е. Максимова

Председатель УМК

М. В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

- ОПК-1 – Способен применять полученные знания в области культуроведения и социокультурного проектирования в профессиональной деятельности и социальной практике;
- ПК-2 – Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и искусства;
- ПК-3 – Способен собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать, систематизировать научную и иную информацию в области социогуманитарного научного знания.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

- ИОПК-1.1 – Использует базовые понятия, категории и концепции в сфере изучения культуры и социокультурных процессов;
- ИПК-2.1 – Ориентируется в истории культуры, искусства, современном искусстве; знает специфику современных культурных процессов;
- ИПК-3.1 – Использует подходы, концепции, методологии, методы культурологии, других социальных и гуманитарных наук; понимает специфику изучения культуры и искусства в рамках социально-научного и гуманитарного знания; применяет основные методы изучения культуры с учетом их специфики.

2. Задачи освоения дисциплины

- освоить ключевые понятия и основные научные подходы к исследованию художественной культуры и искусства эпохи Модернизма и Постмодернизма;
- изучить предпосылки, фактологический материал и специфику развития художественной культуры XX-XXI вв.
- освоить навыки применения в исследовательской работе комплекса историко-культурной и фактологической информации, раскрывающей специфику современного искусства;
- освоить навыки анализа объектов, форм, процессов и практик в области современного искусства;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. Дисциплина входит в модуль «Теория и история современной культуры и искусства».

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

Седьмой семестр, зачет

Восьмой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования. Дисциплина опирается на результаты обучения дисциплин «Русская культура XIX века», «Зарубежная культура XIX века» и логически связана с последующей дисциплиной «Искусство кино».

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 часов, из которых:

-лекции: 8 ч.

-семинар: 80 ч.

в том числе практическая подготовка – 10 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Раздел I. Особенности развития западноевропейской культуры XX века.

Тема 1. Общая характеристика культуры XX века.

Этапы становления Западной цивилизации. Основные черты культуры XX века и их характеристика: социальные конфликты и войны; НТП; развитие индустриального и постиндустриального общества; глобализация; развитие массовой и элитарной культур. (Задание №1).

Тема 2. Глобальные проблемы XX века.

Причины, особенности и типология глобальных кризисов современной цивилизации. Представители «Римского клуба» и его деятельность в контексте осмысления глобальных проблем человечества.

Тема 3. Философские основания культурной парадигмы XX века. Эпоха Модерна.

Социокультурные этапы формирования культурной парадигмы XX века и ее общая характеристика. Влияние теоретических представлений Шопенгауэра, Ницше, Бодлера, Мальро, эстетики интуитивизма Бергсона на развитие европейского искусства эпохи модерна. Значение экзистенциализма в формировании философии искусства (Сартр, Камю). Роль в понимании творчества и искусства психоанализа и экзистенциально-феноменологического направления эстетики (Хайдеггер, Мерло-Понти, Ингарден). Черты социальной теории Франкфуртской школы (Адорно, Маркузе, Беньямин и др.) и их последователей (Грамши, Лукач, Негри и др.). (Задание №2).

Раздел II. Художественная практика модернизма.

Тема 1. Творческая революция в искусстве эпохи Модернизма.

Характеристика художественных принципов и творческих установок основных модернистских групп и течений перв. пол. XX века.

Тема 2. Художественные направления модернизма.

Этапы развития модернистского искусства. Поиск новых форм и художественных приемов в архитектуре модерна и изобразительном искусстве предимпрессионизма, импрессионизма, постимпрессионизма. Эксперименты и бунт против классических эстетических традиций в искусстве Авангарда. Характеристика ключевых течений (фовизм, дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, кубизм, абстракционизм и др.). Эксперименты в литературе и музыке модернизма. (Задание №3).

Раздел III. Постмодернизм – теория и практика.

Тема 1. Социокультурные основания постмодернистского искусства.

Постмодерн: содержание понятия, хронологические границы. Черты постмодернистского мышления. Основные положения, характеризующие теорию современного искусства. Ключевые проблемы современной эстетики.

Тема 2. Философско-теоретическая база формирования эстетической парадигмы постмодернистской эпохи.

Понимание искусства с позиции структурализма: специфика методологии и основные установки (Барт, Фуко, Кристева, Эко). Постфрейдистские концепции искусства (Лакан, Гваттари, Делез). Особенности постструктуралистской эстетики (Деррида, Лиотар, Фуко, Кристева). Основные направления деконструктивизма. Вклад в формирование теории постмодернистского искусства Джеймисона, Бодрийяра, Ахарона. Концептуальные итоги теоретиков постмодернизма. (Задание №4).

Тема 3. Художественная практика постмодернистской эпохи.

Характерные черты современного искусства (характеристика основных тенденций и художественных приемов). Проблема критериев и идентификации. Этапы формирования искусства постмодернистской эпохи. Характеристика основных направлений современного искусства эпохи постмодерна (поп-арт, арте повера, минимализм, абстрактный экспрессионизм, флюксус, концептуализм, хепенинг, перформанс, гиперреализм и др.). (Задание №5, 6, 7).

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения домашних заданий, опросов на семинарах и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. Домашние задания и опросы оцениваются по балльно-рейтинговой системе.

Для оценки домашних заданий устанавливается 100-балльная шкала, где оценка в диапазоне 85-100 баллов соответствует оценке – «отлично», 70-84 баллов – «хорошо», 55-71 баллов – «удовлетворительно», 54 баллов и ниже – «неудовлетворительно».

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по пятибалльной системе.

Общий вес оценки текущего контроля составляет 70% промежуточной аттестации.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет проводится в форме письменного опроса. Продолжительность зачета 3 часа. Письменный опрос проводится в системе Moodle и включают 3 основных задания. Задания №1 ориентировано на проверку ИПК-2.1, Задание №2 ориентировано на проверку ИПК-3.1, задание № 3 ориентировано на проверку ИОПК 1.1, ИПК-2.1.

Результаты зачета определяются оценками «зачтено», «не зачтено», в соответствии со 100-балльной шкалой. Оценка в диапазоне 55-100 баллов соответствует оценке – «зачтено», 54 баллов и ниже – «не зачтено».

Экзамен проводится в форме письменного опроса. Продолжительность экзамена 4 часа. Письменный опрос проводится в системе Moodle и включают 4 основных заданий. Задания №4 ориентировано на проверку ИОПК-1.1, задание №5 ориентировано на проверку ИОПК-1.1, ИПК-2.1, задание №6 ориентировано на проверку ИПК-2.1, ИОПК-1.1, задание №7 ориентировано ИОПК-1.1, ИПК-2.1, ИПК-3.1.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со 100-балльной шкалой. Оценка в диапазоне 85-100 баллов соответствует оценке – «отлично», 70-84 баллов – «хорошо», 55-71 баллов – «удовлетворительно», 54 баллов и ниже – «неудовлетворительно».

Сформированность компетенций оценивается по итогам выполнения домашних заданий, ответов на семинарах и результатам зачета и экзамена. Общий вес результатов итоговых заданий в оценке за курс составляет 70%.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=12804>

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

в) Планы семинарских занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

– Кривцун О. А. Психология искусства: Учебник для вузов / Кривцун О. А.. - Москва: Юрайт, 2020. - 265 с. - (Высшее образование). URL: <https://urait.ru/bcode/450639>

– Кривцун О. А. Эстетика: Учебник. Для академического бакалавриата. - Москва: Юрайт, 2019. - 549 с. - (Бакалавр. Академический курс). URL: <https://urait.ru/bcode/426319>

– Хренов Н. А. Социальная психология зрелищного общения: теория и история: Монография / Хренов Н. А. - Москва: Юрайт, 2019. - 688 с. - URL: <https://urait.ru/bcode/427452>

– Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа [и др.]. - Москва: Ад Маргинем Пресс [и др.], 2021. - 895 с.

б) дополнительная литература:

– Андерсон П. Истоки постмодерна / пер. с англ. Алексея Апполонова под ред. Михаила Маяцкого. - Москва: Территория будущего, 2011. - 200,

– Андреева Е. Все и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. – 548 с.

– Андреева Е.Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX – начала XXI века. - СПб.: Азбука-классика, - 2007. – 484 с.

– Арсланов В. Г. Постмодернизм и русский "третий путь": tertium datur российской культуры XX в. / В. Г. Арсланов. - Москва: Культурная революция, 2007. - 651 с.

– Барабаш Н. А. Телевидение и театр: игры постмодернизма. - Изд. 2-е. - Москва : URSS [и др.], 2010. - 181 с.

– Бодрийар Ж. Система вещей. М.: Румино, 2001.

– Возрождение или вырождение. – М.: Культурная революция. 2006. – 304 с.

– Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. [пер.: Анна Асланян ; науч. ред.: Александр Извеков]. - Москва: Ад Маргинем Пресс, 2017. - 319 с.

– Гор В. Классическое в неклассическую эпоху. Эстетические аспекты модификации языка изобразительного искусства. М.: Индрик, 2010. – 248 с.

– Гройс Б. Е. Под подозрением: феноменология медиа. Перевод Андрея Фоменко ; [науч. ред. Виктор Мизиано]. - М.: Художественный журнал, 2006. - 199 с. –

– Давыдова О. С. Человек в искусстве. Антропология визуальности. - Москва: Прогресс-Традиция, 2015. – 101 с.

– Демпси Э. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству. М.: Искусство XXI век, 2008. – 303 с.

– Джеуза А. История российского видеоарта. Т. 1. М., 2007. – 215 с.

– Дианова В. М. Культурология: основные концепции : учебное пособие - СПб. : С.-Петерб. ун-т, 2005.

– Дианова В. М. Постмодернистская философия искусств: истоки и современность. СПб.: Петрополис. 1999. – с.240.

– Дугин А. Поп-культура и знаки времени. СПб.: Амформа. 2005. с.494.

– [Европейская культура: XXI век /Е. В. Водопьянова, Л. А. Коробейникова, Л. А. Ярошенко и др.; под ред. Е. В. Водопьяновой; Рос.акад. наук, Ин-т Европы - Москва: Нестор-История, - 2013 - 479 с.](#)

– Зедльмайр Х. Утрата середины; Революция современного искусства; Смерть света; пер. с нем. [и вступ. ст., с. 13-28] С. С. Ванеяна. - Москва: Территория будущего, 2008. – 638 с.

– Искусство скульптуры в XX-XXI веках: мастера, тенденции, проблемы: коллективная монография / [Волчок Ю. П., Кривдина О. А., Тычинин Б. Б. и др.; редкол.: М. А. Бусев (отв. ред.), О. В. Калугина (ред.-сост.) и др. - Москва: БуксМАрт, 2017. – 630 с.

– Казин А.Л. Образ мира. Искусство в культуре XX века. - Всерос. НИИ искусствознания. - СПб.: ВНИИИ, - 1991, - 209 с.

– Кириллова Н. Б. Медиакultura: от модерна к постмодерну. – М.: Академический Проект, 2006. – 448 с.

– Ковалев А. «Российский акционизм. 1990-2000». – М.: Agey Tomesh – WAM, 2007. – 413 с.

– Кондаков И. В. Цивилизационная идентичность в переходную эпоху: культурологический, социологический и искусствоведческий аспекты / И. В. Кондаков, К. Б. Соколов, Н. А. Хренов; Государственный ун-т искусствознания. - Москва: Прогресс-Традиция, 2011. - 1023 с.

– КорневиЩе 2000 : Книга неклассической эстетики / Н. Маньковская, В. Бычков, Н. Фиртич и др.; Редкол. : В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская; РАН, Ин-т философии. - М.: б. и. , 2000. – 330с.

– Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. – 317 с.

– Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В. В. Бычкова. М., 2003. – 607 с.

– Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. СПб.: АЛЕТЕЙЯ, 2000. – с.347.

– Мельникова-Григорьева Е. Безделушка, или жертвоприношение простых вещей: философически-семиотические заметки по пустякам. - М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 155 с.

– Найдорф М. И. После кризиса: к итогам институционального кризиса искусств в XX веке. - Одесса: [б. и.], 2009. - 64 с.

– Связь времен: история искусств в контексте символизма: коллективная монография: [в 3 кн.]: в рамках проекта "Символизм на фоне истории искусств". Кн. 3 / [Н. В. Штольдер, А. К. Якимович, В. А. Мишин и др.]; Москва: БуксМАрт, 2020. - 575 с.

– Турчин В.С. Образ двадцатого в прошлом и настоящем. М.: Прогресс-Традиция, 2003. – 644 с.

– Усманова А. Этика антиуайеристского взгляда: Энди Уорхол в истории крупного плана./ Би-текстуальность и кинематограф. Минск: Пропилеи, 2003. с. 124-157.

– Хренов Н. А. Субкультурные картины мира в российской цивилизации: Монография для вузов / Хренов Н. А. - Москва: Юрайт, 2020. - 567 с. URL: <https://urait.ru/bcode/447586>

– Якимович А. Двадцатый век. Искусство. Культура. Картина мира: от импрессионизма до классического авангарда. – М., 2003.

– Moderne Kunst : die Kunst des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart im Ueberblick / hrsg. von Ulrich Wilmes. - Koeln : DuMont Literatur und Kunst Verlag [u. a.], 2006. - 407

в) ресурсы сети Интернет:

– открытые онлайн-курсы

– Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства. URL: https://www.youtube.com/channel/UCyQZjQuLUaQTKcP_TzAe7dg/featured

- Жизнь замечательных людей. URL: <https://www.youtube.com/c/ЖИЗНЬЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХЛЮДЕЙ/about>

- ПРОАРТ. Канал об искусстве, моде, этикете. URL: <https://www.youtube.com/channel/UCVXzltK7IzzJPSBEqqDJ3ZQ>
- Мослекторий. URL: https://www.youtube.com/channel/UCG_ZgdV8O5VmbeFXINgs5-

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
  - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
  - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).

- б) информационные справочные системы:
  - Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
  - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
  - ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
  - ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
  - Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
  - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
  - ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

- в) профессиональные базы данных (*при наличии*):
  - Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
  - Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

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

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

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

15. Информация о разработчиках

Савельева Елена Николаевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры культурологи и музеологии.