

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА В ИСКУССТВЕ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО АВАНГАРДА**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв: контексты и
интерпретации»

Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2019

Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда

Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.н., доцент кафедры теории и истории искусства Е.А. Лазарева

Ответственный редактор

д.н., профессор, зав. кафедрой теории и истории искусства Л.Ю. Лиманская

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

теории и истории искусства

№15 от 24.06.2019

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ
- 9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – расширить понятие о проблематике авангардного творчества в живописи, скульптуре, архитектуре, фотографии, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, кинематографе и др. видах искусства кон. XIX – нач. XX века на примере ведущих авангардных движений, составить представление об основных концепциях художественного авангарда, научиться анализировать художественный язык и творческий метод авангарда.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с историей возникновения и развития авангардных движений в западноевропейском искусстве;
- изучить основные теоретические и искусствоведческие подходы к понятию авангарда, его место в искусстве модернизма;
- проанализировать особенности авангардного художественного мышления и творческие принципы авангарда, составить представление об их эволюции;
- рассмотреть основные эстетические приемы и стратегии авангарда;
- ознакомиться с источниками по теме, в т.ч. с программными текстами художников-авангардистов;
- изучить место авангарда в системе западноевропейской культуры кон. XIX – нач. XX века.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
ПК-1 Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	<i>Знать:</i> - фактические сведения по истории искусства западноевропейского авангарда; <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства западноевропейского авангарда; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания	<i>Знать:</i> - основные стилистические и иконографические особенности художественных школ в искусстве западноевропейского авангарда; <i>Уметь:</i> - проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства; <i>Владеть:</i>

	фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
ПК-3 способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	<i>Знать:</i> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу; <i>Уметь:</i> - обобщать, анализировать и воспринимать информацию; <i>Владеть:</i> - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
	ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы	<i>Знать:</i> - основные концептуальные направления развития историографии по курсу; <i>Уметь:</i> - читать и использовать научную литературу на иностранных языках; <i>Владеть:</i> - необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» относится к части формируемая участниками образовательных отношений дисциплин учебного плана по направлению подготовки 50.04.03 – «История искусств», реализуется на кафедре теории и истории искусства факультета Истории искусства.

Предметом дисциплины «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» является исследование основных принципов и стратегий авангарда в западноевропейском искусстве кон. XIX – нач. XX века, их выражения на уровне формы и содержания произведения, а также рассмотрение утопических горизонтов авангарда в опыте преодоления традиционных границ искусства и включение художественной практики в жизнестроительные, общественные и политические процессы эпохи. Предшествующие дисциплины: «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв.», «Основные направления в западноевропейском искусстве XIX в. – нач. XX вв.: компаративистский аспект», «Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XVIII – нач. XX вв.». Курс логически связан с такими дисциплинами, как: «Историко-теоретические контексты описания и анализа языка изобразительного искусства», «Актуальные проблемы методологии истории искусства».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч., самостоятельная работа обучающихся 112 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Раздел 1.</i> Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствоведении.	4	4	4				28	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
2.	<i>Раздел 2.</i> Рождение авангарда. Ранний авангард. Философские и духовные источники. Синтез искусств. Утопия.	4	4	4				28	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
3.	<i>Раздел 3.</i> Расцвет авангарда. Границы искусства. Авангард и политика. Утопия и реальность. Производство и дизайн. Культурная политика и тоталитарная культура.	4	4	4				28	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
4.	<i>Раздел 4.</i> Авангардный импульс в искусстве XX века. Неоавангард. Перспективы.	4	4	4				28	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
5.	<i>Зачет</i>	4		n	n	n		n	
6.	итоги:		16	16				112	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа обучающихся 128 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Раздел 1.</i> Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании.	4	2	2				32	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
2.	<i>Раздел 2.</i> Рождение авангарда. Ранний авангард. Философские и духовные источники. Синтез искусств. Утопия.	4	2	2				32	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
3.	<i>Раздел 3.</i> Расцвет авангарда. Границы искусства. Авангард и политика. Утопия и реальность. Производство и дизайн. Культурная политика и тоталитарная культура.	4	2	2				32	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
4.	<i>Раздел 4.</i> Авангардный импульс в искусстве XX века. Неоавангард. Перспективы.	4	2	2				32	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
5.	<i>Зачет</i>	4		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	
6.	итого:		8	8				128	

3. Содержание дисциплины

Раздел 1. Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании.

В данном разделе рассматриваются теоретические и методологические аспекты, связанные с понятием «авангарда»:

- Появление и распространение в теории и искусствознания понятия «авангард»
- Случаи самоименования, т.е. прецеденты употребления этого понятия самими представителями авангарда
- Различные концепции авангарда в теории и искусствознании, их развитие на протяжении XX века и терминологические границы понятия в современном искусствознании (Подготовка к детальному разбору темы на практическом занятии).

Раздел 2. Рождение авангарда. Ранний авангард. Философские и духовные источники. Синтез искусств. Утопия.

В данном разделе рассматривается история авангардных движений с сер. XIX в. до 1914 г., период т.н. «раннего авангарда», связанного с идеей «синтеза искусств», с одной стороны, и утопией духовной эволюции – с другой:

- Уильям Моррис и «викторианский авангард». Движение «Искусство и ремесла». Идея «синтеза искусств». Искусство и социализм.
- Артюр Рембо и поиск нового языка. Манифест символизма. Искусство и политические «авангарды» конца XIX века. Авангард и декаданс
- Освобождение художественных средств (на примере живописи, скульптуры, архитектуры и др. видов искусства) в раннем модернизме. Фовизм, экспрессионизм, кубизм – модернизм или авангард?
- Философские, научные и политические источники авангардных идей. Рождение утопии. Формирование авангардного художественного языка. Основные принципы эстетики авангарда.
- Манифесты, издания и публичные выступления футуристов, кубофутуристов и дадаистов.

Раздел 3. Расцвет авангарда. Границы искусства. Авангард и политика. Утопия и реальность. Производство и дизайн. Культурная политика и тоталитарная культура.

В данном разделе рассматривается история авангардных движений с 1914 года до эпохи завершения исторического авангарда:

- Жизнестроительные утопии авангарда. Опыты «выхода» авангардной художественной практики за границы искусства (на производство, в политику, в масс-медиа, дизайн и т.д.). Теория «производственного искусства» и программные тексты конструктивистов и функционалистов. Формальная школа. Авангард как метод.
- Педагогические и исследовательские проекты авангарда.
- Пропаганда и протест. Политическая ангажированность авангарда. Авангард в реакционных контекстах тоталитарных режимов. Завершение авангардного проекта.

Раздел 4. Авангардный импульс в искусстве XX века. Неоавангард. Перспективы.

В данном разделе рассматривается влияние авангарда на искусство и культуру последующего периода:

- Опыт художественного авангарда для дизайна, рекламы, общественных движений, политики и др. сфер общественной жизни.
- Второй авангард. Неоавангард. Попытки возрождения утопии. Дальнейшее развитие авангардного художественного языка. Искусство новых медиа. Импульс авангарда до наших дней. Возможно ли продолжение авангарда?

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	<i>Раздел 1.</i> Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
2.	<i>Раздел 2.</i> Рождение авангарда. Ранний авангард. Философские и духовные источники. Синтез искусств. Утопия.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
3.	<i>Раздел 3.</i> Расцвет авангарда. Границы искусства. Авангард и политика. Утопия и реальность. Производство и дизайн. Культурная политика и тоталитарная культура.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
4.	<i>Раздел 4.</i> Авангардный импульс в искусстве XX века. Неоавангард. Перспективы.	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.

Практические занятия включают дискуссию по наиболее сложным вопросам тем, разбор и обсуждение докладов, оценку и анализ их выполнения с замечаниями и предложениями преподавателя. Они проводятся в дискуссионной форме. Практические занятия целесообразно провести на постоянной экспозиции ГМИИ им. А. С. Пушкина и на временных выставках по теме курса.

Самостоятельная работа студентов включает подготовку и написание реферата-презентации, индивидуальную работу студента в библиотеке в виде подготовки к практическим занятиям.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - доклад-презентация	5 баллов	20 баллов
	40 баллов	40 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен)		40 баллов
Итого за семестр зачёт		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине:

Текущий контроль

При оценивании *участия в дискуссии на семинаре* учитываются:

- степень раскрытия содержания материала (0-2 балла);
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала (0-2 балла);
- знание теории изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков (0-1 балл).

Критерии оценки эссе:

Оценка	Содержание
Отлично (31-40 баллов)	Доклад сделан с использованием нескольких источников. Автор привел свои примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Автор пояснил значение терминов, осуществил их концептуальный "перевод". Высказано критическое отношение к источникам. Изложено хорошим русским языком, без ошибок.
Хорошо (16-30 баллов)	Доклад сделан с использованием двух-трех источников. Примеры взяты из самих источников или тривиальны. Термины употребляются без пояснений, есть методологический эклектизм (размытое значение термина или употребление в одном значении двух разных терминов из разных традиций без пояснений. Есть только отдельные критические наблюдения об источниках. В изложении есть стилистические ошибки и композиционные изъяны.
Удовлетворительно (6-15 баллов)	Доклад сделан с использованием одного-двух источников. Примеры взяты из этого источника. Изложение сбивается на цитирование, пересказ сбивчив или невнятен, некритически заимствуются термины, обороты и подходы источника. Критические замечания по источнику отсутствуют или сформулированы в самом общем виде. Мнения автора принимаются некритически как истина в последней инстанции.
Неудовлетворительно (0-5 баллов)	Доклад сделан с использованием одного источника, представляет собой конспект с цитатами большого объема. Терминология непонятна автору доклада. Композиция отсутствует, есть только конспективное следование за источником.

Промежуточная аттестация (Экзамен)

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на 2 вопроса.

Критерии оценки уровня знаний магистрантов по итогам промежуточной аттестации:

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	(отлично)»/ «зачтено»	<p>материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной,</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные вопросы:

1. Понятие авангарда и основные концепции авангарда в теории искусства и искусствоведении
2. Идея Gesamtkunstwerk'а и синтез искусств
3. Философские, теософские и научные идеи в раннем авангарде
4. Авангард и поиски нового языка. Теория зауми. Метод автоматизма. Принцип остранения.
5. Авангард как освобождение художественных средств
6. Между автономией искусства и ангажированностью
7. Принцип трансгрессии в авангарде. Атака на границы искусства
8. Тема Утопии и Антиутопии в искусстве авангарда
9. Влияние авангарда. Второй авангард / неоавангард
10. Наследие авангарда. Исследования и выставки XX – нач. XXI века

Цель написания реферата для дисциплины «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» – оценить уровень понимания студентом проблематики курса, способность рассмотреть и проанализировать общие вопросы на отдельно взятом примере, сделать общие выводы исходя из конкретного материала. Темы рефератов построены на анализе основных эстетических приемов и стратегий авангарда.

Темы рефератов по дисциплине:

1. От кубизма и футуризма к супрематизму. Эволюция по Малевичу.
2. Случайное, автоматическое, бессознательное. К вопросу о творческом методе авангарда.
3. Новый человек. От сверхчеловека к человеку будущего.
4. Авангардный жест и авангардное поведение.

5. Слово и образ. Заумь и безобразие.
6. Нигилизм и авангардистский принцип отказа.
7. «Другие» авангарда.
8. Тема декаданса и прогресса в авангарде.
9. Утопия и авангардистские образы будущего.
10. Война, бунт и риск в эстетике авангарде.
11. Авангардистское стирание границ, пограничные жанры (живописная скульптура, визуальная поэзия, тактильная живопись).
12. Музей – борьба с прошлым и утверждение Нового.
13. Оригинальность, подлинность и техническая воспроизводимость в авангарде.
14. Построения авангарда: конструктивный и функциональный принцип в искусстве.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Обязательные источники:

1. *Адорно, Т. В.* Эстетическая теория. Пер. с нем. А. В. Дранова. – М.: Республика, 2001. – 526 с.
2. Адорно Теодор В.
Негативная диалектика / Теодор В. Адорно ; [пер. с нем. Е. Л. Петренко]. - М. : Акад. проект, 2011. - 538 с. Альманах Дада: Пер. с фр. и нем. – М.: Гилея, 2000. – 205 с., ил.
3. *Беньямин, Вальтер.* Учение о подобию. Медиаэстетические произведения. Сб. статей / Составление и послесловие И. Чубаров, И. Болдырев. – М.: РГГУ, 2012. – 288 с.
4. Гринберг К.. Постживописная абстракция : [Текст] / перевод с англ. Даши Барышниковой
// Искусство. - 2010. - N 5/6. - С. 31-33
5. Гринберг К. Авангард и китч // Художественный журнал. - 2005. - N4.-С. 49-58
Кракауэр, Зигфрид. Орнамент массы. Пер. с нем. Е. Земсковой // Новое литературное обозрение. - 2008. - N 4. - С. 69-77.
6. ЛЕФ: журн. левого фронта искусств. - М.; Л.: Гос. изд-во, 1923–1925
7. *Малевич К. С.* Собрание сочинений: в 5 т. – М.: Гилея, 1995–2004.
8. *Ортега-и-Гассет, Хосе.* «Дегуманизация искусства» и другие работы: сборник: пер. с исп. – М.: Радуга, 1991. – 638 с.
9. *Шкловский В. Б.* Искусство как прием // Эстетическое самосознание русской культуры; 20-е годы XX века. – М.: РГГУ, 2003. – С. 505–513.

Основная литература:

1. *Бобринская, Е. А.* Футуризм. – М.: Галарт, 2000. – 192 с., ил.
2. *Гройс, Борис.* Искусство утопии. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 319 с.
3. *Гройс, Борис.* Комментарии к искусству / Пер. с нем.. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 341 с.
4. *Дросте, Магдалена.* Баухауз, 1919-1933: реформа и авангард. – М. ; Koln : Taschen : АРТ-Родник, сор. 2008. – 96 с.
5. *Киттлер, Фридрих.* Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. – М.: Издательство «Логос», 2009. – 272 с.
6. *Краусс, Розалинд.* Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 318 с.
7. *Петровская, Е. В.* Теория образа. – М.: РГГУ, 2012. – 281 с.
8. *Рид, Герберт.* Краткая история современной живописи. – М.: Искусство XXI век. – 2006. – 317 с., ил.
9. *Сануйе, Мишель.* Дада в Париже / Пер. с франц. – М.: Ладомир, 1999. – 638 с.
10. *Сонтаг, Сьюзен.* О фотографии. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 272 с.

11. *Турчин В. С.* По лабиринтам авангарда. – М.: Изд-во МГУ, 199. – 248 с.
12. *Шенье-Жандрон Ж.* Сюрреализм. Пер. с франц. С. Дубина. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 416 с., ил.

Дополнительная литература:

1. Авангард – поставангард, модернизм – постмодернизм: проблемы терминологии. Круглый стол // Вопросы искусствознания. – 1995. – №1–2.
2. Авангард в культуре XX века (1900 – 19330 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / [под ред. Ю. Н. Гирина]. – М. ИМЛИ РАН, 2010.
3. *Андреева Е. Ю.* Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. – 512 с., ил.
4. *Бадью А.* Манифест философии / Сост. и пер. В. Е. Лапицкого. – СПб.: Machina, 2003. – 184 с.
5. *Барт, Ролан* Смерть автора // *Барт, Ролан* Сочинения. – М., 1995.
6. *Бергсон, Анри* Смех // Французская философия и эстетика XX века. М., 1993.
7. *Библер, Владимир.* Рождение автора // Вопросы искусствознания. – № 2-3. – 1993.
8. *Бобринская Е. А.* Буря равноденствий // Художественный журнал. – № 21. – М., 1998.
9. *Бретон, Андре.* «Социальное освобождение человека касалось нас не в меньшей степени, чем раскрепощение духа...» // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
10. Второй футуризм. Манифесты и программы итальянского футуризма. 1915–1933 (Введение, составление, перевод с итальянского и комментарии Е. Лазаревой). – М.: Гилея. – 2013. – 224 с.
11. *Генис, Александр.* Вавилонская башня. Искусство настоящего времени. – М., 1995.
12. *Гройс, Борис.* «Дегенеративное чувство: судьба авангарда в нацистской Германии» // Художественный журнал. – №1. – М.: 1993.
13. *Гройс, Борис.* Троицкий, или метаморфозы ангажированности // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
14. *Дебор, Ги.* Общество спектакля. – М., 2000.
15. *Деготь Е. Ю.* Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2002. – 223 с.
16. *Лазарева Е.* Авангард vs. Репрезентация // Художественный журнал. – М.: 2009. – №73–74. – С. 9–15.
17. *Лаку-Лабарт Ф.* Поэтика и политика // Поэтика и политика. – М., 1999. –С. 7–43.
18. *Ленуар Р.* Социальная власть публичного выступления // Поэтика и политика. – М., 1999. – С. 167–193.
19. *Лиотар Ж.-Ф.* Возвышенное и авангард / Пер. В. Мазина // Метафизические исследования. Выпуск 4. Культура. Альманах Лаборатории Метафизических Исследований при философском ф-те Санкт-Петербургского государственного ун-та. – СПб.: Изд-во «Алетейя», 1997. – С. 224–241.
20. *Лиотар, Ж.* Состояние постмодерна. М., 1999.
21. Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. - М. : Захаров, 2000. - 285 с.
22. *Маклюэн Г. М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. В. Николаева, закл. статья М. Вавилова. – М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с.
23. *Мак-Люэн М.* Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. – Киев: Ника-Центр, 2004. – 432 с.
24. *Малевич К. С.* Черный квадрат. – СПб: Азбука, 2012. – 288 с.
25. *Маринетти Ф. Т.* Манифесты итальянского футуризма (пер. В. Шершеневича). М.: 1914.
26. *Мерло-Понти, Морис* Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. – М., 1993.
27. МОДЕРНИЗМ: Анализ и критика основных направлений. Под ред. В. Ванслова и Ю. Колпинского. – М., 1973.

28. *Може Ж.* Социологическая ангажированность // Поэтика и политика. – М., 1999. – С.292–327.
29. *Ницше, Фридрих.* Так говорил Заратустра. – М., 1993.
30. *Олива, Акилле Бонито.* Терминал авангарда // Художественный журнал. – № 21. – М., 1998.
31. *Полевой В.М.* Искусство XX века. 1900 – 1945. – М., 1995.
32. *Рансьер Ж.* Эстетическое бессознательное / Сост. и пер. В. Лапицкого. – СПб.: «Machina», 2004. – 128 с.
33. *Розенберг, Гарольд.* Сюрреализм на улицах // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
34. *Руднев, Вадим.* Словарь культуры 20 века. – М., 1997.
35. Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. – СПб: ООО «Полиграф», 2009. – 832 с.
36. *Тугендхольд А. Я.* Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. Избранные статьи и очерки. Сост. Т. П. Каждан. – М.: Советский художник, 1987. – 320 с., ил.
37. *Хюльзенбек, Рихард; Хаусман, Рауль.* Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии? // Художественный журнал. – №4. – М.: 1994.
38. *Шпенглер, Освальд* Закат Европы. – Ростов-на-Дону, 1998.
39. *Якимович, Александр* Магическая вселенная. – М., 1995.
40. *Янсон Х. В., Янсон Э.Ф.* Основы истории искусств. – СПб, 1996.
41. 1, 2, 3 -- avant-gardes : film, art between experiment and archive. – Warsaw : Centre for Contemporary Art ; Berlin ; New York : Sternberg, 2007.
42. *Alberes R. M.* L'aventure intellectuelle de XX siecle. – Paris, 1950.
43. *Arnason H. H.* History of Modern Art. – N.Y., 1977.
44. Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas (ed. By Charles Harrison & Paul Wood). – Blackwell Publishing; 2nd edition (October 22, 2002). – 1288 p.
45. *Banham, Reyner.* Age of masters. A personal view of Modern Architecture. – NY, 1975.
46. *Banham, Reyner.* Guide to Modern Architecture. – London, 1962.
47. *Bonito Oliva, Achille.* Europe – America: The different Avant-gardes. Milano, 1976.
48. *Breton, Andre.* Le surrealisme et la peinture. – Paris, 1979.
49. *Bürger, Peter.* The Decline of Modernism. – Polity Press, 1992. – 189 p.
50. *Bürger, Peter.* Theory of the Avant-Garde. Trans. Michael Shaw. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. – 135 p.
51. Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. – London, 1997.
52. *Daval, J. L.* Modern Art: The decisive years 1884 – 1919. – Geneva, 1979.
53. *Duve, Thierry De.* Kant After Duchamp. – MIT Press (MA), 1998. – 504 p.
54. European avant-garde: new perspectives: Avantgarde, Avantgardekritik, Avantgardeforschung / edited by Dietrich Scheunemann. – Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 2000. – Avant garde critical studies; 15
55. *Gilman, Ricard* Decadence: The strange life of an epithet. – N.Y., 1979.
56. *Gordon, Donald E.* Modern Art Exhibitions 1900-1916.V.1-2. – Munchen, 1974.
57. *Goudsblom, Johan* Nihilism and culture. – Oxford, 1980.
58. *Greenberg, Clement.* Modernist Painting. // Modern Art & Modernism. London, 1982.
59. *Huyge, R. e Rudel, J.* L'art e le monde moderne. Volume 1. – Paris, 1969–1970.
60. Il futuro alle spalle. Italia – Francia. L'arte tra le due guerre. – Roma, 1998.
61. *Karl, Frederick R.* Modern and Modernism. The sovereignty of the artist 1885 – 1925. – N.Y., 1985.
62. Le Futurisme, la peinture Metafisique et le Dadaisme. Album. – Tokyo, 1973.
63. *Linton, Norberth.* The story of Modern Art. – London, 1980.
64. *Nash J. M.* Cubism. Futurism. Constructivism. – London, 1974.

65. *Poggioli, Renato*. The Theory of the Avant-Garde, trans. from Italian. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
66. *Read, Herbert* A concise history of Modern painting. – London, 1959.
67. *Read, Herbert* Art & Society. – N.Y. 1947.
68. *Read, Herbert* Art and Alienation. The role of the Artist in society. – London, 1967.
69. *Rosenberg Harold* Art on the Edge. *Creators & Situations*. – N.Y. 1975.
70. *Rosenberg Harold*. The definition of Art. Action Art to pop to Earthworks. –N.Y. 1972.
71. *Rosenberg, Harold* Art and other serious matter. – London, 1985.
72. *Selz, Peter* Art in our times. 1890 – 1980. – N.Y, 1981.
73. *Weightman J.* The concept of the Avant-garde: Explorations in Modernism. – L., 1973

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины.

Рекомендуется использование баз данных Grove Art Online, GoogleArtProject, JSTOR, EBSCO и др. специализированных информационно-справочных систем по предмету данной дисциплины, включая цифровые коллекции музеев мира

Перечень БД и ИСС

п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
  - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
  - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
  - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
  - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
  - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
  - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
  - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
  - в печатной форме увеличенным шрифтом;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - в печатной форме;
  - в форме электронного документа;
  - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
  - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
  - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
  - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы практических занятий

Практические занятия служат для закрепления знаний, полученных студентом в ходе лекций, более подробного и самостоятельного знакомства с материалом и практической работы, связанной с проблематикой курса.

Практические занятия соединяют презентации рефератов, подготовленных студентами и обсуждение проблем, затронутых в рамках лекций раздела. Для обсуждения на каждом практическом занятии по его намеченной теме предлагается круг вопросов, по

которым проводят подготовку на материале источников и литературы все участники группы.

Цель практических занятий:

- Углубленное изучение проблематики курса
- Обучение самостоятельной работе с источниками и специальной литературой
- Освоение навыков анализа произведений и текстов, артикулирования идей и представления результатов самостоятельного исследования
- Практика активного участия в дискуссии по заданной теме

Практическое занятие 1: Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании

Цель занятия: Обсудить основные аспекты, связанные с теорией и методологией употребления понятия авангард в теории искусства и искусствознании, разобрать различия в понимании авангарда в различных концепциях истории искусства, ознакомиться с современными трактовками понятия авангарда.

Основные источники:

Адорно, Т. В. Эстетическая теория. Пер. с нем. А. В. Дранова. – М.: Республика, 2001. – 526 с.

Гринберг, Клемент. Авангард и китч (пер. А. Калинина) // Художественный журнал. – №4(60). – 2005. – С. 49–58.

Дополнительная литература:

1. Авангард – поставангард, модернизм – постмодернизм: проблемы терминологии. Круглый стол // Вопросы искусствознания. – 1995. – №1–2.
2. Авангард в культуре XX века (1900 – 19330 гг.): Теория. История. Поэтика: в 2 кн. / [под ред. Ю. Н. Гирина]. – М. ИМЛИ РАН, 2010.
3. МОДЕРНИЗМ: Анализ и критика основных направлений. Под ред. В. Ванслово и Ю. Колпинского. – М., 1973.
4. *Олива, Акилле Бонито.* Терминал авангарда // Художественный журнал. – № 21. – М., 1998.
5. Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas (ed. By Charles Harrison & Paul Wood). – Blackwell Publishing; 2nd edition (October 22, 2002). – 1288 p.
6. *Bürger, Peter.* The Decline of Modernism. – Polity Press, 1992. – 189 p.
7. *Bürger, Peter.* Theory of the Avant-Garde. Trans. Michael Shaw. – Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. – 135 p.
8. Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. – London, 1997.
9. *Poggioli, Renato.* The Theory of the Avant-Garde, trans. from Italian. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1968.
10. *Read, Herbert* Art and Alienation. The role of the Artist in society. – London, 1967.
11. *Rosenberg Harold* Art on the Edge. *Creators & Situations.* – N.Y. 1975.
12. *Rosenberg, Harold* Art and other serious matter. – London, 1985.
13. *Weightman J.* The concept of the Avant-garde: Explorations in Modernism. – L., 1973

Практическое занятие 2: Ранний авангард и его философские и духовные источники. Идеи Утопии и Синтеза искусств.

Цель занятия: Рассмотреть центральные явления в западноевропейском искусстве 2-й пол. XIX в. – 1-й пол. 1910-х гг., связанные с рождением исторического авангарда, проанализировать ключевые принципы авангардистской эстетики и законы художественного языка раннего авангарда.

Обязательная литература:

1. *Бобринская, Е. А.* Футуризм. – М.: Галарт, 2000. – 192 с., ил.
2. *Краусс, Розалинд.* Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 318 с.

3. *Рид, Герберт*. Краткая история современной живописи. – М.: Искусство XXI век. – 2006. – 317 с., ил.
4. *Сануйе, Мишель*. Дада в Париже / Пер. с франц. – М.: Ладомир, 1999. – 638 с.
5. *Турчин В. С.* По лабиринтам авангарда. – М.: Изд-во МГУ, 199. – 248 с.

Основные источники:

1. Альманах Дада: Пер. с фр. и нем. – М.: Гилея, 2000. – 205 с., ил.
2. *Малевич К. С.* Собрание сочинений: в 5 т. – М.: Гилея, 1995–2004.
3. *Ортега-и-Гассет, Хосе*. «Дегуманизация искусства» и другие работы: сборник: пер. с исп. – М.: Радуга, 1991. – 638 с.

Дополнительная литература:

1. *Барт, Ролан* Смерть автора // *Барт, Ролан* Сочинения. – М., 1995.
2. *Бергсон, Анри* Смех // Французская философия и эстетика XX века. М., 1993.
3. *Бобринская Е. А.* Буря равноденствий // Художественный журнал. – № 21. – М., 1998.
4. *Малевич К. С.* Черный квадрат. – СПб: Азбука, 2012. – 288 с.
5. *Маринетти Ф. Т.* Манифесты итальянского футуризма (пер. В. Шершеневича). М.: 1914.
6. *Мерло-Понти, Морис* Око и дух // Французская философия и эстетика XX века. – М., 1993.
7. *Ницше, Фридрих*. Так говорил Заратустра. – М., 1993.
8. Русский футуризм: Стихи. Статьи. Воспоминания / Сост. В. Н. Терехина, А. П. Зименков. – СПб: ООО «Полиграф», 2009. – 832 с.
9. *Якимович, Александр* Магическая вселенная. – М., 1995.
10. Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas (ed. By Charles Harrison & Paul Wood). – Blackwell Publishing; 2nd edition (October 22, 2002). – 1288 p.
11. *Bürger, Peter*. The Decline of Modernism. – Polity Press, 1992. – 189 p.
12. Concepts of Modern Art. From Fauvism to Postmodernism. – London, 1997.
13. *Duve, Thierry De*. Kant After Duchamp. – MIT Press (MA), 1998. – 504 p.
14. *Gordon, Donald E.* Modern Art Exhibitions 1900-1916.V.1-2. – Munchen, 1974.
15. *Goudsblom, Johan* Nihilism and culture. – Oxford, 1980.
16. *Greenberg, Clement*. Modernist Painting. // Modern Art & Modernism. London, 1982.

Практическое занятие 3: Авангард 1920-х гг. и его атака на границы искусства.

Жизнестроительный проект и дихотомия автономии и ангажированности.

Цель занятия: Обсудить опыты «выхода» авангардной художественной практики за границы искусства, теорию «производственного искусства», конструктивизма и функционализма, методологию формальной школы, а также причины завершения авангардного проекта.

Обязательная литература:

1. *Гройс, Борис*. Искусство утопии. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 319 с.
2. *Гройс, Борис*. Комментарии к искусству / Пер. с нем.. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 341 с.
3. *Дросте, Магдалена*. Баухауз, 1919-1933: реформа и авангард. – М. ; Koln : Taschen : АРТ-Родник, сор. 2008. – 96 с.
4. *Шенье-Жандрон Ж.* Сюрреализм. Пер. с франц. С. Дубина. – М.: Новое литературное обозрение, 2002. – 416 с., ил.

Основные источники:

1. *Беньямин, Вальтер*. Учение о подобии. Медиаэстетические произведения. Сб. статей / Составление и послесловие И. Чубаров, И. Болдырев. – М.: РГГУ, 2012. – 288 с.
2. *Кракауэр, Зигфрид*. Орнамент массы. Пер. с нем. Е. Земсковой // Новое литературное обозрение. - 2008. - N 4. - С. 69-77.
3. ЛЕФ: журн. левого фронта искусств. - М.; Л.: Гос. изд-во, 1923–1925

4. Шкловский В. Б. Искусство как прием // Эстетическое самосознание русской культуры; 20-е годы XX века. – М.: РГГУ, 2003. – С. 505–513.

Дополнительная литература:

1. Бретон, Андре. «Социальное освобождение человека касалось нас не в меньшей степени, чем раскрепощение духа...» // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
2. Второй футуризм. Манифесты и программы итальянского футуризма. 1915–1933 (Введение, составление, перевод с итальянского и комментарии Е. Лазаревой). – М.: Гилея. – 2013. – 224 с.
3. Гройс, Борис. «Дегенеративное чувство: судьба авангарда в нацистской Германии» // Художественный журнал. – №1. – М.: 1993.
4. Гройс, Борис. Троцкий, или метаморфозы ангажированности // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
5. Лазарева Е. Авангард vs. Репрезентация // Художественный журнал. – М.: 2009. – №73–74. – С. 9–15.
6. Лаку-Лабарт Ф. Поэтика и политика // Поэтика и политика. – М., 1999. –С. 7–43.
7. Лемуар Р. Социальная власть публичного выступления // Поэтика и политика. – М., 1999. – С. 167–193.
8. Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФа. - М. : Захаров, 2000. - 285 с.
9. Може Ж. Социологическая ангажированность // Поэтика и политика. – М., 1999. – С.292–327.
10. Розенберг, Гарольд. Сюрреализм на улицах // Художественный журнал. – №11. – М.: 1996.
11. Хюльзенбек, Рихард; Хаусман, Рауль. Что такое дадаизм и чего он хочет в Германии? // Художественный журнал. – №4. – М.: 1994.
12. Шпенглер, Освальд Закат Европы. – Ростов-на-Дону, 1998.
13. Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas (ed. By Charles Harrison & Paul Wood). – Blackwell Publishing; 2nd edition (October 22, 2002). – 1288 p.
14. Breton, Andre. Le surrealisme et la peinture. – Paris, 1979.
15. Karl, Frederick R. Modern and Modernism. The sovereignty of the artist 1885 – 1925. – N.Y., 1985.

Практическое занятие 4: Влияние авангарда на искусство и культуру XX века. Опыты возобновления авангардного проекта

Цель занятия: Обсудить место авангарда в искусстве и культуре XX века, его влияние на различные сферы культуры и общественной жизни, а также жизнеспособность авангардной парадигмы в условиях XX – нач. XXI века.

Обязательная литература:

1. Гройс, Борис. Комментарии к искусству / Пер. с нем.. – М.: Изд-во «Художественный журнал», 2003. – 341 с.
2. Киттлер, Фридрих. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. – М.: Издательство «Логос», 2009. – 272 с.
3. Петровская, Е. В. Теория образа. – М.: РГГУ, 2012. – 281 с.
4. Сонтаг, Сьюзен. О фотографии. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 272 с.

Дополнительная литература:

1. Андреева Е. Ю. Всё и Ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. – СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. – 512 с., ил.
2. Бадью А. Манифест философии / Сост. и пер. В. Е. Лапицкого. – СПб.: Machina, 2003. – 184 с.
3. Дебор, Ги. Общество спектакля. – М., 2000.
4. Лаку-Лабарт Ф. Поэтика и политика // Поэтика и политика. – М., 1999. –С. 7–43.

5. *Лиотар, Ж.* Состояние постмодерна. М., 1999.
6. *Маклюэн Г. М.* Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. В. Николаева, закл. статья М. Вавилова. – М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. – 464 с.
7. *Мак-Люэн М.* Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной культуры. – Киев: Ника-Центр, 2004. – 432 с.
8. *Рансьер Ж.* Эстетическое бессознательное / Сост. и пер. В. Лапицкого. – СПб.: «Machina», 2004. – 128 с.
9. 1, 2, 3 -- avant-gardes : film, art between experiment and archive. – Warsaw : Centre for Contemporary Art ; Berlin ; New York : Sternberg, 2007.
10. *Art in Theory 1900 – 2000: An Anthology of Changing Ideas* (ed. By Charles Harrison & Paul Wood). – Blackwell Publishing; 2nd edition (October 22, 2002). – 1288 p.
11. *Banham, Reyner.* Age of masters. A personal view of Modern Architecture. – NY, 1975.
12. *Banham, Reyner.* Guide to Modern Architecture. – London, 1962.
13. *Bonito Oliva, Achille.* Europe – America: The different Avant-gardes. Milano, 1976.
14. *European avant-garde: new perspectives: Avantgarde, Avantgardekritik, Avantgardeforschung* / edited by Dietrich Scheunemann. – Amsterdam; Atlanta, GA: Rodopi, 2000. – Avant garde critical studies; 15
15. *Rosenberg Harold.* The definition of Art. Action Art to pop to Earthworks. –N.Y. 1972.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» дает возможность более подробно рассмотреть наиболее значимые явления в западноевропейском искусстве кон. XIX – нач. XX века, связанные с понятием авангарда, изучить крупнейшие памятники различных видов изобразительного искусства с позиций анализа их художественного языка, изучить программные тексты и заявления художников-авангардистов, а также ознакомиться с важнейшими и наиболее влиятельными концепциями авангарда в зарубежной и отечественной теории искусства и искусствознании. Изучение истории западноевропейского авангарда в качестве процесса эволюции художественного языка и обновления творческого метода позволит оценить место авангарда в системе художественной культуры и собственно истории искусства кон. XIX – нач. XX века и его влияние на искусство последующего периода.

Предметом дисциплины «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» является исследование основных принципов и стратегий авангарда в западноевропейском искусстве кон. XIX – нач. XX века, их выражения на уровне формы и содержания произведения, а также рассмотрение утопических горизонтов авангарда в опыте преодоления традиционных границ искусства и включение художественной практики в жизнестроительные, общественные и политические процессы эпохи.

Новизна данного курса заключается в комплексном подходе, соединяющем методы различных гуманитарных наук (философия, теория искусства, искусствознание) в изучении феномена авангарда в западноевропейском искусстве кон. XIX – нач. XX века. Такой подход позволяет рассмотреть авангард не только в исторической перспективе, но и подробно изучить процессы, связанные с формированием и развитием авангардного творческого метода, рассмотреть основные принципы авангардной эстетики и наиболее радикальные стратегии авангарда. Элементы искусствоведческого анализа позволяют обнаружить в западноевропейском авангарде многочисленные версии авангардного мышления, демонстрирующие открытость и вариативность авангардной эстетики. В рамках курса исследуется взаимодействие искусства с философией, наукой, политикой и общественной жизнью эпохи, кроме того, рассматривается влияние авангарда на различные «креативные» области деятельности XX – нач. XXI века. Таким образом, авангард прочитывается как универсальный творческий принцип, значимый не только для истории искусства, но и для других областей гуманитарного знания.

Оригинальность рабочей программы состоит в соединении элементов академической истории искусства и методологии искусствознания с анализом литературных источников авангарда, а также с широкой междисциплинарной практикой представителей авангарда, которая требует выходов в смежные области, такие как история дизайна, история политических движений, история медиа, социология и медиа-археология и т.д.

Хронологические рамки дисциплины «Проблемы художественного языка в искусстве западноевропейского авангарда» охватывают временной интервал с середины XIX столетия до середины XX века.

Актуальность курса состоит в том, что, находясь на пересечении нескольких академических дисциплин, он позволяет студенту, уже имеющему основную подготовку в области истории искусства, углубиться в специфику комплексной проблематики, связанной с проблемами художественного языка авангарда, закладывающего основы современных художественных стратегий. Это позволит существенно расширить сферу практических профессиональных навыков, необходимых современному специалисту.

Аспекты освещения и рассмотрения предмета. Данный курс позволяет эффективно изучить различные аспекты синтаксиса, семантики и прагматики авангарда, а также исследовать проблемы автономии и ангажированности в различных исторических авангардных движениях и отражение этой проблематики в теории и искусствознании. Материал будет рассмотрен по странам, с учетом специфики культуры каждого государства и особенностей социального общества.

Основным методом изучения дисциплины является сочетание лекционного курса с практическими занятиями, в ходе которых рассматриваются основные западноевропейские авангардные течения, укладывающиеся в указанные хронологические рамки, анализируются их эстетические принципы и структуры их художественного языка, изучаются наиболее значимые источники. Усвоение студентами материала курса проверяется различными формами текущего и промежуточного контроля знаний, образцы которых приведены в данной рабочей программе дисциплины.

При подготовке курса учтены результаты новейших исследований отечественных и зарубежных учёных, что отражено в подборе рекомендуемой литературы. Круг обязательной литературы рассчитан на общее ознакомление с материалом, в то время как дополнительные списки позволяют более углубленно раскрыть предлагаемые в рабочей программе контрольные вопросы и темы. В связи с ограниченностью лекционного времени в программе курса разработаны методологические ориентиры для самостоятельного изучения отдельных разделов.

Цель дисциплины – расширить понятие о проблематике авангардного творчества в живописи, скульптуре, архитектуре, фотографии, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, кинематографе и др. видах искусства кон. XIX – нач. XX века на примере ведущих авангардных движений, составить представление об основных концепциях художественного авангарда, научиться анализировать художественный язык и творческий метод авангарда.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов с историей возникновения и развития авангардных движений в западноевропейском искусстве;
- изучить основные теоретические и искусствоведческие подходы к понятию авангарда, его место в искусстве модернизма;
- проанализировать особенности авангардного художественного мышления и творческие принципы авангарда, составить представление об их эволюции;
- рассмотреть основные эстетические приемы и стратегии авангарда;
- ознакомиться с источниками по теме, в т.ч. с программными текстами художников-авангардистов;
- изучить место авангарда в системе западноевропейской культуры кон. XIX – нач. XX века.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 Способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин

программы магистратуры;

ПК-3 Способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.1 Способен находить и отбирать для использования в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы;

ПК-3.2 Способен квалифицированно качественно извлекать и оформлять информацию для использования в исследованиях по истории искусства, привлекая в необходимой мере тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- фактические сведения по истории искусства западноевропейского авангарда;
- основные концептуальные направления развития историографии по курсу;
- основные стилистические и иконографические особенности художественных школ в искусстве западноевропейского авангарда;

Уметь:

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением искусства западноевропейского авангарда;
- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства;
- обобщать, анализировать и воспринимать информацию;
- читать и использовать научную литературу на иностранных языках;

Владеть:

- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и использовать навыки работы с информацией из различных источников для решения профессиональных задач;
- необходимыми навыками и приемами научного анализа произведений искусства изучаемого периода на основе углубленного знания специфики их художественного языка и применения специальных исследовательских методов, включая анализ необходимых исторических источников и документов.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц.

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	29.06.2020 г.	№16

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020 г.)

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 152 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 32 ч., самостоятельная работа обучающихся 120 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Раздел 1.</i> Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании.	4	4	4				30	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
2.	<i>Раздел 2.</i> Рождение авангарда. Ранний авангард. Философские и духовные источники. Синтез искусств. Утопия.	4	4	4				30	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
3.	<i>Раздел 3.</i> Расцвет авангарда. Границы искусства. Авангард и политика. Утопия и реальность. Производство и дизайн. Культурная политика и тоталитарная культура.	4	4	4				30	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
4.	<i>Раздел 4.</i> Авангардный импульс в искусстве XX века. Неоавангард. Перспективы.	4	4	4				30	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам

5.	Зачет	4		n	n	n		n	
6.	итого:		16	16				120	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 152 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 16 ч., самостоятельная работа обучающихся 136 ч.

№ п/п	Раздел дисциплины/темы	Семестр	Виды учебной работы (в часах)					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			контактная						
			Лекции	Семинар	Практические занятия	Лабораторные занятия	Промежуточная аттестация		
1.	<i>Раздел 1.</i> Происхождение термина «авангард» и его смысловое поле. Основные концепции авангарда в теории искусства и искусствознании.	4	2	2				34	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
2.	<i>Раздел 2.</i> Рождение авангарда. Ранний авангард. Философские и духовные источники. Синтез искусств. Утопия.	4	2	2				34	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
3.	<i>Раздел 3.</i> Расцвет авангарда. Границы искусства. Авангард и политика. Утопия и реальность. Производство и дизайн. Культурная политика и тоталитарная культура.	4	2	2				34	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам
4.	<i>Раздел 4.</i> Авангардный импульс в искусстве XX века. Неоавангард. Перспективы.	4	2	2				34	Выполнение заданий для практических занятий, доклады по темам

5.	Зачет	4		<i>n</i>	<i>n</i>	<i>n</i>		<i>n</i>	
6.	итого:		8	8				136	

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п /п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
9	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
10	Zoom	Zoom	лицензионное