

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины:

Актуальное искусство России с 1990 г.

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Креативные индустрии и менеджмент в сфере культуры

1. Цель и задачи дисциплины:

Целью курса является расширение у слушателей сферы знаний и совершенствование профессиональных компетенций обучающихся в сфере особенностей развития современного российского искусства., обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Изучение дисциплины «Актуальное искусство России с 1990 г.» познакомит студентов с российским искусством и художественным процессом в период с 1990 по 2020 г. В этот период российское искусство претерпевает кардинальные изменения: возникают новые жанры и виды искусства, ставящие под вопрос его традиционные формы, под сомнение ставятся система искусства и его образность в эпоху СССР, выстраивается особая форма взаимодействия – диалог, основанный на противопоставлении. В центре внимания курса такие направления, как концептуализм, акционизм, некрореализм, неоконцептуализм; такие виды искусства, как акция, хэппенинг, инсталляция, паблик-арт, видео-арт.

Сформирует у студентов:

- представления об основных формах искусства России 1990-2020 гг.
- представление об институциональной системе искусства и характерных особенностях ее составляющих: музеев, галереи, аукционов, арт-дилеров, биеннале и т.д.;
- навыки самостоятельного анализа художественных произведений, созданных в этот период в России.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина «Актуальное искусство России с 1990 г.» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, дисциплина по выбору блока 1 учебного плана.

В таблице 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Параллельные дисциплины	Последующие дисциплины
Универсальные компетенции				
	ОПК-1. Способен определять и решать круг стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности	Введение в гуманитарные науки	Движение искусств и ремесел	-

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины «Актуальное искусство России с 1990 г.» направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-1. Способен определять и решать круг стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать основные закономерности развития современного искусства России, тезаурус понятий, творчество ключевых представителей российской художественной сцены, процессы функционирования институций в российской художественной системе;

*уметь самостоятельно анализировать художественные процессы в сфере современного искусства России, выявлять ключевые художественные стратегии в творчестве современных художников, проводить исследовательскую работу, опираясь на полученные в рамках курса знания и методики

*владеть навыками разработки и реализации (как самостоятельно, так и в профессиональном коллективе) социокультурного проекта и/или выставочного проекта в образовательных организациях и культурно-просветительских учреждениях

Таблица 2

4. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость дисциплины составляет **6 зачетных единиц (4 ч.)**.

Вид учебной работы	Всего часов	Модуль
		Е
Аудиторные занятия (всего)	32	32
В том числе:		
<i>Лекции</i>	32	32
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	-	-
<i>Семинары (С)</i>	-	-
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>	-	-
Самостоятельная работа (всего)	58	58
Контроль	18	18
Общая трудоемкость	час	108
	зач. ед.	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела	Содержание раздела
1.	Ситуация в отечественном искусстве 1980 – 1990х	Особенности развития искусства в эпоху «перестройки» и «постперестройки». Развитие рыночной и институциональной системы в России.

		Феномен художественных «сквотов». Эстетика «трехпрудников» и Фурманного переулка. «Младоконцептуализм». «Московский акционизм». «Новая академия» в Санкт-Петербурге.
2.	Феномен московского акционизма	Проблема взаимодействия художника и общества, художника и власти. «Внеправительственная контрольная комиссия». Анатолий Осмоловский и «Движение Э.Т.И.». Сходства и различия московского акционизма 1990-х и активизма 2000-х. Основные представители арт-активизма. Группы «ПГ», «Бомбилы», «Война» и др.
3.	Новая академия изящных искусств.	Новая Академия Всяческих Искусств (НАВИ). Тимур Новиков и «Новые художники», Новая Академия Изыщных Искусств (НАИИ). Неоакадемизм как художественное направление. «Новые серьезные»
4.	Российская графика, живопись и скульптура на рубеже XX-XXI вв.	Основные техники и направления. Новые имена и школы. Основные тенденции. Современная книжная иллюстрация, книга художника как арт-объект.
5.	Российская фотография: особенности визуального языка XX-XXI вв.	Фотография как визуальный язык. Влияние современных технологий и их использование. Новая московская фотография: Группа «Непосредственная фотография» (А.Слюсарев, Вл. Ефимов, И.Мухин и др.) Эстетика любительского снимка. «Найденные» фотографии (А.Шульгин)
6.	Генезис видеоарта в России.	Первые эксперименты видеоарта (Андрей Монастырский, Prometheus, гр. «Коллективные действия» и др.), видеофестивали «Экзотика» Эволюция видео как нового художественного языка в России (творчество Гии Ригвавы, АЕС+Ф, Марины Черниковой, гр.Провмыза и т.д.)
7.	Новые медиа.	Новые медиа как инструмент социальных инноваций. История и современность: «Медиа Форум», «Да-Да-Net» и «Trash-art», «NonStopMedia», CYLAND. Проекты МедиаАртЛаб
8.	Взаимодействие искусства с общественными пространствами.	Проблематизация актуальных тематик в общественном пространстве. Феномен паблик-арта: общая характеристика явления. Генезис и развитие. Фестивали паблик-арта в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде.
9.	Постконцептуальное искусство и новые практики	Традиции концептуализма в новых общественных условиях. Постконцептуальные практики в творчестве художников. Группа «Инспекция "Медицинская герменевтика"». Реабилитация живописи: «Непокоренные 17».

10.	Художественный процесс в современной России	Московская биеннале, Молодежная биеннале «Стой! Кто идет?». Премия им. Кандинского, государственная премия «Инновация», премия Сергея Курехина, Соратник
-----	---	---

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий (очная форма обучения)

	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
9 модуль							
1.	Ситуация в отечественном искусстве 1980 – 1990х	2	-	-	-	8	10
2.	Феномен московского акционизма	2	-	-	-	5	7
3.	Новая академия изящных искусств.	2	-	-	-	5	7
4.	Российская графика, живопись и скульптура на рубеже XX-XXI вв.	2	-	-	-	5	7
5.	Российская фотография: особенности визуального языка XX-XXI вв.	4	-	-	-	5	9
6.	Генезис видеоарта в России.	4	-	-	-	5	9
7	Новые медиа.	4				5	9
8	Взаимодействие искусства с общественными пространствами.	4				5	9
9	Постконцептуальное искусство и новые практики	4				7	9
10	Художественный процесс в современной России	4				8	9
	Контроль						18
	Всего:	32	-	-	-	58	108

6. Лабораторный практикум не предусмотрен.

7. Практические занятия (семинары) не предусмотрены

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео
---	--

	и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

ЭБС ЮРАЙТ <https://www.biblio-online.ru/catalog/full/gumanitarnye-i-obschestvennye-nauki/kulturovedenie-i-sociokulturnye-proekty/teoriya-i-filosofiya-kultury>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

а) основная литература

1. Аналитический обзор рынка российского современного искусства INART 2016. М., ЕУ; InArt, 2016. - 167
2. Андреева Е.Ю. Угол несоответствия. Школы нонконформизма. Москва-Ленинград. 1946-1991. М.: Искусство - XXI век, 2012. - 464
3. Бобринская Е. Чужие? Том 1. Неофициальное искусство. Мифы. Стратегии. Концепции. М.: Искусство - XXI век, 2012. - 496
4. Гавришина О. Империя света. Фотография как визуальная практика эпохи "современности". М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 192
5. Герчук Ю. Эффект присутствия. М., Арт Волхонка, 2016. - 416
6. Десятый Международный месяц фотографии в Москве: Каталог. М., 2014. – 256
7. Деготь Е. Андрей Монастырский / Andrei Monastyrsky. М., Ad Marginem, 2014. – 68
8. Деготь Е. Дмитрий Александрович Пригов/ Dmitry Alexandrovich Prigov. М., Ad Marginem, 2014. – 56
9. Джеуза А. История российского видеоарта. Т. 1. М., 2007. - 215
10. Джеуза А. История российского видеоарта. Т. 2. М., 2009. - 128
11. Джеуза А. История российского видеоарта. Т. 3. М., 2010. - 146
12. Гройс Б. Музеи и дифференция. // Художественный журнал. 1996, № 13, стр. 46 – 51
13. Гройс Б. О музее современного искусства. // Художественный журнал. 1998, № 23, стр. 20 – 31
14. Злыднева Н. В. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения. - М.: «Индрик», 2013. - 360

15. Калугина Т.П.. Художественный музей как феномен культуры. С.-Пб., 2008. - 227
16. Ковалев А. «Российский акционизм. 1990-2000». М.: Agey Tomesh – WAM, 2007. – 413
17. Левашов В. Лекции по истории фотографии. М., Тримедиа контент, 2012. – 482
18. Лишаев С. Помнить фотографией. М., Алетейя, 2014. – 140
19. Ломаско В., Николаев А. Акционизм и артivism // Грани.Ру. — 2011. — 7 июня.
20. Мизиано В. Контрапункт современного искусства. // Искусство, М., № 3/2007, стр. 56 – 80
21. Новиков Т. Timur Novikov. М., 2003. – 520
22. Открытие России. Десятилетие нового интернационала: 1986—1996. Под ред. Фаул К., Эддисон Р. М., Арт Гид, 2016.- 382
23. Петровская Е. Безымянные сообщества. М.: Фаланстер, 2012. – 384
24. Петровская Е., Аронсон О. Что остается от искусства. Труды ИПСИ. Том II. М.: ИПСИ, 2015. – 344
25. Погарский М. Феномен Книги художника. Однотомное издание. 2013. – 261
26. ПО ТУ СТОРОНУ МЕДИУМА: искусство, наука и воображаемое технокультуры. Под ред. Дм. Булатова. Калининград: БФ ГЦСИ, 2016. - 156
27. Пригов Д. «Как это все теперь прикажете называть?» // Искусство кино. 2000. №4, стр. 42-44
28. Прилашкевич Е. Куратор выставки как профессия. // Арт-менеджер, № 1(17) 2008, стр. 45-51
29. Расщепление визуального: значение новых медиа. Сборник статей по материалам международного симпозиума «Pro&Contra». Под ред. О.Шишко и А. Щербенок. М., Pro&Contra, 2015. - 134
30. Селина Е. Реконструкция. 1990—2000. Часть 1. М.: Фонд культуры «Екатерина», 2012. - 248.
31. Селина Е. Реконструкция. 1990—2000. Часть 2. М.: Фонд культуры «Екатерина», 2014. - 320.
32. Символы, образы, стереотипы современной культуры. Международные чтения по теории, истории и философии культуры, вып. № 7. СПб., 2000.
33. Среда. Художник. Время. Монументальное искусство в координатах 2-й половины XX века: сборник статей по материалам Международной научной конференции. Москва, 23-24 сентября 2015 года. Под ред. Аникиной Н.И., Епишина А. С. М., БуксМарт, 2016. – 176
34. Степанян Н. Искусство России XX века. Развитие путем метаморфозы. М., Галарт, 2008. - 416
35. Суворов, Н. Н. Галерейное дело. Обращение произведений искусства. СПб., Лань, Планета музыки, 2015. - 288

36. Тупицын В. «Другое» искусство. Беседы с художниками, критиками, философами: 1980-1995 гг. М., 1997. - 348
37. Ушакин С. Формальный метод: Антология русского модернизма. Том II. Материалы. Екатеринбург, Кабинетный ученый, 2016. – 934
38. Чижиков В.А. Мои истории о художниках книги и о себе. М., ИД МЕЩЕРЯКОВА, 2015. – 296
39. Эволюция от кутюр: искусство и наука в эпоху постбиологии. Часть II «Теория». Под ред. Дм. Булатова. Калининград: БФ ГЦСИ, 2013. - 560
40. Art Moscow 2013. 18-22.10.2013. М.: ЦЦХ, 2013. - 108
41. Art Moscow 2012. 19-23.09.2012. М.: ЦДХ, 2012. - 132

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

При чтении курса используются междисциплинарные методики и подходы из: истории, философии, психологии, литературы, филологии, культурологии, искусствознания, и др.

Основными приемами организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности студентов являются приемы, направленные на осмысление и углубление предлагаемого в курсе содержания, и приемы, направленные на развитие аналитико-поисковой и исследовательской деятельности.

Студенты регулярно посещают актуальные художественные выставки, мастер-классы с экспертами, работают с исследовательскими текстами, изучают предложенные преподавателем видеоматериалы по темам курса.

Учитывая специфику курса в процессе подготовки следует использовать не только письменные информационные источники, но и аудио-видео-материалы.

Условия и критерии выставления оценок

От студента требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных аттестациях, подготовка презентаций и сообщений. Высоко ценится активная работа на семинаре.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю):

В соответствии с требованиями ОС ВО РУДН для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений планируемым результатам обучения по дисциплине созданы фонды оценочных средств (ФОС), представленные в приложении 1 к настоящей рабочей программе.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Ст.преподаватель кафедры
Теории и истории культуры**

должность, название кафедры

В.А.Берест

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель программы

Заведующий кафедрой
Теории и истории культуры
название кафедры

подпись

Е.В. Васильченко
инициалы, фамилия
