

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины – освоение актуальных теоретических разработок искусствоведения и смежных гуманитарных дисциплин, определяющих перспективные подходы к изучению пластических искусств.

Задачи учебной дисциплины:

1. Ознакомление с ключевыми социокультурными проблемами, отраженными в пластических искусствах XX-XXI вв. и в современном искусствоведении;

2. Овладение теоретическим и методологическим аппаратом анализа пластических искусств, разработанным в смежных социально-гуманитарных дисциплинах;

3. Освоение со стилистическими особенностями современных искусствоведческих эссе.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием (магистра). Дисциплина позволит приобрести актуальные знания современной искусствоведческой культурологической и социальной проблематики, необходимые для исследования пластических искусств.

Учебная дисциплина относится к модулю «Теория искусства и методология искусствоведения» (Государственный компонент).

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др.

Дисциплина «Теоретические аспекты изучения пластических искусств» является частью модуля «Теория искусства и методология искусствоведения» программы подготовки магистров искусствоведения. Связанными дисциплинами курса являются «Риторика и искусствоведческий дискурс», «Методологические основы современного искусствоведения», «Анализ и интерпретация визуальных искусств». В свою очередь, дисциплина «Теоретические аспекты изучения пластических искусств» создает теоретическую основу дисциплин «Организация и методика научного исследования» и «Научное исследование (практическая работа)».

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Концепт современности в искусстве» должно обеспечить формирование следующих компетенций:

УК-1. Быть способным применять методы научного познания (анализ, сопоставление, систематизация, абстрагирование, моделирование, проверка точности данных и др.) в самостоятельной исследовательской деятельности, генерировать и реализовывать инновационные идеи.

УК-3. Владеть методологией научного познания, быть способным анализировать и оценивать содержание и уровень философско-методологических проблем в ходе решения задач научно-исследовательской и инновационной деятельности.

ППК-3. Быть способным к разработке новых методов исследования, к инновационной научной деятельности, выработке самостоятельных гипотез в области искусствovedения.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- актуальную проблематику современных исследований в области культуры, понятийный и методологический аппарат теорий из смежных социо-гуманитарных областей, широко используемых в искусствovedческих исследованиях;
- стилистические особенности современного интернационального искусствovedческого языка;
- ограничения и возможности междисциплинарных исследований
- профессиональную лексику на русском и иностранном (английском) языках.

уметь:

- применять теоретические наработки смежных социо-гуманитарных дисциплин в искусствovedческом исследовании;
- интерпретировать искусство Беларуси в рамках релевантных теорий, разработанных в искусствovedении и близких дисциплинах;
- уместно и обоснованно использовать термины, заимствованные из иностранных языков и смежных дисциплин, по возможности не перегружая текст заимствованиями;
- последовательно и связно аргументировать собственную точку зрения.

владеть:

- актуальным теоретическим и методологическим аппаратом научных исследований в области искусствovedения и дизайна;
- современной профессиональной лексикой на русском и иностранном (английском) языке;
- навыками корректного ведения дискуссии;
- навыками логичного изложения и аргументации тезисов.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Теоретические аспекты изучения пластических искусств» отведено:

- для очной формы получения высшего образования – 104 часа, в том числе 54 аудиторных часа, из них: лекции – 24 часа, семинарские занятия – 18 часов, управляемая самостоятельная работа – 12 часов.

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Предмет и проблематика современного искусствоведения

Тема 1.1 Исствоведение и современная арт-критика.

Отражение проблем современного общества в пластических искусствах. Критическая теория как инструмент изучения пластических искусств: ограничения и возможности.

Тема 1.2 Междисциплинарные исследования пластических искусств, проблематизация искусства в смежных социальных дисциплинах, выбор теоретической основы искусствоведческих исследований.

Теория и метод культурной и социальной антропологии, культурных исследований, культурологии, социологии в искусствоведческом исследовании.

Раздел 2. Иллюзия и реальность в интерпретации пластических искусств

Тема 2.1 Социология вкуса и имущественное расслоение.

Художественный вкус как форма капитала. "Восстание масс" Х. Ортега-и-Гассета и "Авангард и китч" К. Гринберга в оптике "Различение: социальная критика суждения" П. Бурдьё

Метамодернизм, сохранение культурных особенностей, трайбализм и неравенство ("Unequal, yet happy").

Тема 2.2 Искусство и гиперреальность.

"Спектакль" Ги Дебора и "симулякр" в трактовке Ж. Бодрийяра: сходства и различия.

Рекуперация, détournement и "изобретение повседневности" (Мишель де Серто).

Тема 2.3 Предметы и ощущения.

От феноменологического подхода к интерпретации пластических искусств (феноменологическая эстетика М; Хайдеггера, М. Мерло-Понти, Г. Башляр) к акторно-сетевой теории (Б. Латур) и объектно-ориентированной онтологии (Г. Харман). Истории объектов.

Тема 2.4 Пластические искусства после постмодерна.

Искусство в мире гипермодерна. Метамодернизм, пост-ирония и новая искренность. Информационное общество и подходы к изучению цифрового (дигитального) и пост-дигитального искусства.

Раздел 3. Искусство и политика идентичности

Тема 3.1 Критическая теория, политика идентичности, политкорректность и социальная справедливость и культура конца XX — начала XXI вв.

Эмансипированный зритель (Ж. Рансье). Копирайт, антикопирайт и свобода информации. Цензура, мораль, "социальная справедливость" и "культура оскорбленных чувств" ("Culture of complaint : the fraying of America", Р. Хьюз).

Тема 3.2 Культурная идентичность и репрезентация (С. Холл), ловушка аутентичности, аутентичность и традиционализм, изобретенные традиции (Э. Хобсбаум).

Маригинализация, объективация, стереотипизация, ориентализация (Э. Саид) и постколониальная теория.

Ориентализм, конструирование различий и маркировка иного ("Хромофобия" Д. Батчелор).

Культурная апроприация и пластические искусства.

Тема 3.3 Гендер, сексуальность и пластические искусства.

"Почему не существовало великих художниц?" (Л. Нохлин).

"Мужской взгляд" (male gaze; Л. Мулвей, "Visual Pleasure and Narrative Cinema", 1975 — развитие понятия "взгляд" из "Бытие и ничто", Ж.-П. Сартр, 1943).

Конструирование "женского" искусства (Дж. Батлер).

Queer theory и арт-критика. Эссенциализм, перформативность и пластические искусства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная (вечерняя) форма получения образования

Номер раздела, темы	Название темы	Количество аудиторных часов					УСР Количество часов	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Предмет и проблематика современного искусствоведения							
1.1	Искусствоведение и современная арт-критика	4		2				коллоквиум, эссе, доклад
1.2	Междисциплинарные исследования пластических искусств, проблематизация искусства в смежных социальных дисциплинах, выбор теоретической основы искусствоведческих исследований	2		2			2	коллоквиум, эссе
	Раздел 2. Иллюзия и реальность в интерпретации пластических искусств							
2.1	Социология вкуса и имущественное расслоение	4		2				коллоквиум, эссе, доклад
2.2	Искусство и гиперреальность	2		2			2	коллоквиум, эссе
2.3	Предметы и ощущения	2		2			2	коллоквиум, эссе
2.4	Пластические искусства после постмодерна	2		2			2	коллоквиум, эссе
	Раздел 3. Гендер, сексуальность и пластические искусства.							
3.1	Критическая теория, политика идентичности, политкорректность и социальная справедливость и культура конца XX – начала XXI вв.	4		2				коллоквиум, эссе, доклад
3.2	Культурная идентичность и репрезентация (С. Холл), ловушка аутентичности, аутентичность и традиционализм, изобретенные традиции (Э.Хобсбаум)	2		2			2	коллоквиум, эссе
3.3	Гендер, сексуальность и пластические искусства	2		2			2	коллоквиум, эссе

	ИТОГО	24		18			12	
--	-------	----	--	----	--	--	----	--

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Башляр, Г. Поэтика пространства. — М., Ad Marginem, 2014.
2. Бодрийяр, Ж. Система вещей. Перевод на русский язык и вступительная статья: С. Н. Зенкин. — М., 1995, 2001. // [Электронная публикация] Центр гуманитарных технологий. — Режим доступа: <https://gtmarket.ru/laboratory/basis/3496>
3. Гринберг, К. Авангард и китч / Художественный журнал [Электронный источник]. — Режим доступа: <http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch/>
4. Дебор Г.-Э. Общество спектакля [Электронный источник]. — Режим доступа: http://avtonom.org/old/lib/theory/debord/society_of_spectacle.html?q=lib/theory/debord/society_of_spectacle.html
5. де Серто, М. Изобретение повседневности. 1. Искусство делать. СПб., Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013
6. Bourdieu, P. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste* / Routledge Classics. — London, Routledge, 1986.
7. Hall, S. *Representation: Questions of Cultural Identity* — London, SAGE Publications, 1996.
8. Hall, S. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices* — London, SAGE Publications, 1997.
9. Nochlin, L. Why Have There Been No Great Women Artists? [Электронный источник]. — Режим доступа: // <https://www.artnews.com/art-news/retrospective/why-have-there-been-no-great-women-artists-4201/> Butler, J.
10. Said, E. *Orientalism*. — London, Pantheon Books, 1978.
11. Said, E. *Culture and Imperialism*. — London, Chatto & Windus, 1993.

Перечень дополнительной литературы

1. Делёз, Ж., Гваттари Ф. Капитализм и шизофрения. Тысяча плато [Электронный источник]. — Режим доступа: // <https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%94/delez-zhilj/kapitalizm-i-shizofreniya-kniga-2-tisyacha-plato/2>
2. Ортега-и-Гассет, Х. Восстание масс. — М., АСТ, 2019.
3. Фуко, М. Это не трубка [Электронный источник]. — Режим доступа: // https://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/fuko/trubka.php
4. Харман, Г. Четвероякий объект: Метафизика вещей после Хайдеггера / пер. с англ. А. Морозов и О. Мышкин. Пермь: Гиле Пресс, 2015.

5. Харман, Г. Имматериализм. Объекты и социальная теория. М., Издательство Института Гайдара. 2018.
6. Batchelor, D. Chromophobia. — London, Reaktion Books, 2000.
7. Butler, J. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. — Roulege, 1990
8. Deepwell, Katy ed. New Feminist Art Criticism: Critical Strategies Manchester: Manchester University Press, 1995.
9. Hughes, R. Culture of complaint : the fraying of America. — New York, Oxford University Press, 1993.
10. Latour, B. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory. — 1st ed. — N. Y.: Oxford University Press, 2005.
11. Rancière, J. The Politics of Aesthetics. — New York, Continuum, 2006.
12. Rancière, J. The Emancipated Spectator. — London, Verso, 2011.
13. Quartz, S., Asp, A. Unequal, yet happy / The New York Times [Электронный источник]. — Режим доступа: <https://www.nytimes.com/2015/04/12/opinion/sunday/unequal-yet-happy.html>

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских занятиях включает в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.

При оценивании реферата (доклада) обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Теоретические аспекты изучения пластических искусств» учебным планом предусмотрен экзамен.

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

Формирование оценки за текущую успеваемость:

- эссе – 40 %;
- коллоквиум – 40 %;
- доклад – 20%.

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов

Тема 1.2 Междисциплинарные исследования пластических искусств, проблематизация искусства в смежных социальных дисциплинах, выбор теоретической основы искусствоведческих исследований. (2 часа)

Теория и метод культурной и социальной антропологии, культурных исследований, культурологии, социологии в искусствоведческом исследовании.

(Форма контроля – Коллоквиум, эссе)

Раздел 2. Иллюзия и реальность в интерпретации пластических искусств

Тема 2.2 Искусство и гиперреальность. (2 часа)

"Спектакль" Ги Дебора и "симулякр" в трактовке Ж. Бодрийера: сходства и различия.

Рекуперация, *détournement* и "изобретение повседневности" (Мишель де Серто).

(Форма контроля – Коллоквиум, эссе)

Тема 2.3 Предметы и ощущения. (2 часа)

От феноменологического подхода к интерпретации пластических искусств (феноменологическая эстетика М; Хайдеггера, М. Мерло-Понти, Г. Башляр) к акторно-сетевой теории (Б. Латур) и объектно-ориентированной онтологии (Г. Харман). Истории объектов.

(Форма контроля – Коллоквиум, эссе)

Тема 2.4 Пластические искусства после постмодерна. (2 часа)

Искусство в мире гипермодерна. Метамодернизм, пост-ирония и новая искренность. Информационное общество и подходы к изучению цифрового (дигитального) и пост-дигитального искусства.

(Форма контроля – Коллоквиум, эссе)

Тема 3.2 Культурная идентичность и репрезентация (С. Холл), ловушка аутентичности, аутентичность и традиционализм, изобретенные традиции (Э. Хобсбаум). (2 часа)

Маргинализация, объективация, стереотипизация, ориентализация (Э. Саид) и постколониальная теория.

Ориентализм, конструирование различий и маркировка иного ("Хромофобия" Д. Батчелор).

Культурная апроприация и пластические искусства.

(Форма контроля – Коллоквиум, эссе)

Тема 3.3 Гендер, сексуальность и пластические искусства. (2 часа)

"Почему не существовало великих художниц?" (Л. Нохлин).

"Мужской взгляд" (male gaze; Л. Мулвей, "Visual Pleasure and Narrative Cinema", 1975 — развитие понятия "взгляд" из "Бытие и ничто", Ж.-П. Сартр, 1943).

Конструирование "женского" искусства (Дж. Батлер).

Queer theory и арт-критика. Эссенциализм, перформативность и пластические искусства.

(Форма контроля – Коллоквиум, эссе)

Примерная тематика семинарских занятий

Семинар № 1-9.

Семинары будут проходить в форме дискуссий о содержании и стилистических особенностях и эссе, раскрывающих проблематику искусства XX-XXI в.

1. "Авангард и китч" К. Гринберг, 1939
2. О монопринте "Angelus Novus" (П. Клее, 1920) из «Тезисы о философии истории» (1940, В. Беньямин)
3. "Пикассо и Дюшан", Д. Сильвестр, 1989
4. "Восход шестидесятых", Т. Кроу, 1996

5. "В защиту плохих изображений" Х. Стейерл, 2009
6. "Почему не существовало великих художниц?", Л. Нохлин, 1971

На основе обсуждения студенты пишут собственное эссе длиной до 100 слов с реакцией на тексты. За этим следует групповое обсуждение композиционных и стилистических решений, качеств аргументации студенческих работ.

Студенты зачитывают доклады, где применяют рассмотренные на лекционном курсе теоретические работы для анализа искусства Беларуси.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины

При организации обучения используются традиционные методы преподавания – общение преподавателя с обучающимися. Кроме того, в числе наиболее эффективных методов и технологий обучения в рамках данной учебной дисциплины следует выделить:

- диалоговые технологии (дискуссии);
- интерпретации и дискурсивный анализ источников на иностранных языках;

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы: - изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; подготовка к практическим семинарским занятиям. Управляемая самостоятельная работа студентов в рамках изучаемой дисциплины предусматривает выполнение самостоятельных работ по подготовке к семинарским занятиям, написание эссе, ознакомление с первоисточниками и подготовку рефератов, докладов.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Художественный вкус и культурный капитал. «Различение» П. Бурдьё.
2. «Спектакль» Ги Дебора и «симулякр» в трактовке Ж. Бодрийера: сходства и различия. Проявления «комбинированного спектакля» в искусстве XXI в.
3. Рекуперация и détournement в искусстве 2010-х гг.
4. Формы цифрового и пост-дигитального искусства.
5. Новая искренность и поиск аутентичности в пластических искусствах XXI в.

6. Искусство Беларуси в оптике постколониальных исследований.
Культурная идентичность, аутентичность, изобретенные традиции.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
«Риторика и искусствоведческий дискурс»,	Искусств и средового дизайна	Нет изменений	Вносить изменения не требуется. Протокол № 10 от 22.05.2019 г.
«Методологические основы современного искусствovedения»	Искусств и средового дизайна	Нет изменений	Вносить изменения не требуется. Протокол № 10 от 22.05.2019 г.
«Анализ и интерпретация визуальных искусств».	Искусств и средового дизайна	Нет изменений	Вносить изменения не требуется. Протокол № 10 от 22.05.2019 г.

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

на ____ / ____ учебный год

№№ ПП	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры искусств и средового дизайна (протокол № ____ от _____ 20__ г.)

Заведующий кафедрой
д. филос. наук, канд. арх.

И.Н.Духан

УТВЕРЖДАЮ
Декан ФСК БГУ

С.А. Важник

