

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и теория визуальных и исполнительских искусств»

Автор:

Преподаватель УСКП МВШСЭН, к.и.н.
Преподаватель УСКП МВШСЭН, к.и.н.
Преподаватель УСКП МВШСЭН, к.филол.н.

Гафар Т.В.
 Лобанкова Е.В.
 Гордиенко Е.И.

Код и наименование направления подготовки, профиля:

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент креативных проектов (Liberal Arts)

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенций
ОК-3	способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	ОК-3.1	Способность проблематизировать экономические знания в сфере социокультурного проектирования
ПК-6	владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем	ПК-6.1	Способность соотносить деятельность институции в контексте креативных индустрий с экономической и финансовой культурой.

План курса:

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
-------	-----------------------------	---------------------------

Тема 1	Функции изобразительного искусства и его роль в жизни человека.	Функции изобразительного искусства и его роль в жизни человека. Основные теории происхождения искусства: «теория труда» Плеханов, «Теория игры», Шлегель. Основные функции изобразительного искусства: познание, сугубившая, воспитательная, гедонистическая и др. Изменение их в историческом развитии.
Тема 2	Виды и жанры изобразительного искусства	Основные виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство. Особенности выразительных средств каждого вида искусства. Жанровое деление.
Тема 3	Язык изобразительного искусства в исторической ретроспективе	Язык избирательного искусства: линия, цвет, ритм, композиция, фактура. Основные характеристики. Типы композиции. Особенности восприятия изобразительного искусства в различных культурах.
Тема 4	Ритм. Искусство Древнего мира.	Возникновение и важнейшие этапы эволюции первобытного искусства. Синкретизм первобытного искусства. Традиционность (каноничность) и синкретизм как характерные черты египетского искусства. Особенности мировосприятия народов Передней Азии и их отражение в архитектуре и скульптуре. Крито-микенское искусство. Храмовое зодчество Древней Греции. Шедевры греческой пластики. Понятие римского классицизма. Примат идеи государственности в искусстве.
Тема 5	Фактура. Искусство и архитектура Средних веков и Возрождения.	Фактура как средство выразительности в создании художественного образа. Византийская художественная система. Средневековое искусство Западной Европы (звериный стиль, Каролингское, романский и готический стиль). Искусство эпохи Возрождения (итальянское и Северное Возрождение).
Тема 6	Композиция. Живопись и архитектура России и Западной Европы 17-18 веков (барокко, рококо, классицизм)	Композиция – основа в создании художественного образа. Статика, динамика в композиции. Основные принципы построения композиции, композиционный центр произведения. Стилиевые системы искусства Нового времени (барокко, классицизм, рококо, реализм, романтизм, символизм, импрессионизм).
Тема 7	Цвет. Живопись. России и Западной Европы 19 века (романтизм, реализм, импрессионизм)	Так что такое цвет? Откуда он появляется, из чего он состоит? В чем заключается особенность цвета как одного из наиболее сильных средств эмоционально-эстетического воздействия? Закономерности восприятия и эстетического переживания цвета в природе и произведении искусства. Социальная природа русского романтизма. Историзм (эkleктика) в архитектуре. Реалистические и натуралистические тенденции в

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
		русском изобразительном искусстве первой половины XIX в. Критический реализм в русской живописи середины XIX в. (П. Федотов, В. Перов). Символизм и декадентство в русском искусстве на рубеже XIX-XX вв.
Тема 8	Искусство до Второй мировой войны	Кубизм, экспрессионизм, сюрреализм, дадаизм, реди-мейд, абстракционизм. Основные критические модели для искусствоведческого анализа: формализм, структурная семиотика, психоанализ, социальная история искусства, феминизм.
Тема 9	Фотография и ее предназначение	Рождение фотографии. Фигуры отцов-первооткрывателей: Жозеф Ньепс, Луи Дагер и Уильям Тальбот. Кризис классической живописи и расцвет искусства фотографии. Классики жанров: мастер фотографического портрета Надар, фотографическая летопись Эжена Атже, люди XX века в объективе Августа Зандера. Мир в движении: использование раскадрировки Эдвардом Мейбриджем. Цвет нации. Прокудин-Горский – пионер цветной фотографии. Фотография и ее предназначение. Studium и punctum Ролана Барта. Социальные и политические функции фотографии в Советской России. Фотография как зрелище: этика и социальная ответственность фотографии и фотографа. Фотография как документ: использование фотографии в современных визуальных практиках на примере современного искусства (американская художница Синди Шерман) и современного кинематографа.
Тема 10	Искусство кино	Волшебный фонарь и пропаганда Ордена Иезуитов. Мир в движении: использование раскадрировки Эдвардом Мейбриджем. Томас Эдисон: история патентов и кинематографических стандартов. Братья Люмьеры: массовый кинопросмотр как возврат к архаике. Кино как социальный феномен: фазы женского и мужского кино. Краткая история технических достижений в кинематографии: немые и звуковые фильмы, появление цветного кино. Советская школа кино: теория монтажа Сергея Эйзенштейна, операторское искусство Дзиги Вертова. Кино – самое извращенное из искусств. Кино как синтез искусств и социальных перверсий.
Тема 11	Современное искусство с 1946 по настоящее время	Основные направления и художники современного западно-европейского искусства. Pop-art, Minimalism, Fluxus, Happening, Video Art, Conceptual Art, Performance, Arte-Povera, Postmodern Art, Installation Art.
Тема 12	«Музыка» или «музыки»? Музыкальное искусство в	Идея «музыки» от Античности до XX в. Трактовки феномена музыки: антропологическая,

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
	контексте гуманитарных наук	психологическая, символическая, искусствоведческая. Трактат Боэция. Теория Харлапа о развитии музыки: Музыка как символ (на примере картины И. Босха «Корабль дураков»). Символы в музыке: звукоизобразительность и звукоподражание.
Тема 13	Музыка как социальный институт	Музыкальное искусство как «малое общество»: производство музыки, ее трансляция и потребление. Музыкальная система в контексте «большого общества» - культура, образование, медиа, власть. Понятие социального института и «художественного поля» П. Бурдьё. Художественные стратегии. Борьба за власть как основной механизм развития поля. Теория социальных позиций Ж. Сапиро: эстеты, нотабли, авангард, массовое производство.
Тема 14	Общественное производство произведений искусства	Понятие творца в разные эпохи: «средневековый мастер», «барочный исследователь», «романтический гений» и «национальный герой». Теория В. Беньямина о влиянии технологического производства на понятие произведения искусства. Теория Джанет Вульф: влияние технологий, социальных институтов, экономических факторов, общественных норм и ценностей. Экономика художественного производства. Понятие П. Бурдьё - «экономика наоборот». Идеологемы музыкальной системы: понятия «классика», «шедевр», «вдохновение», «гений», этическая ответственность музыканта, обращение к «вечной красоте».
Тема 15	Типология музыкальной культуры	Существующие классификации музыкальной культуры, их относительность, критический анализ. Научные типологии: Т. Адорно, П. Бурдьё. Теория В. Дж. Конен - «третий пласт». Историческая типология.
Тема 16	Основные элементы музыкального языка	Музыкальный звук. Минимализм, авангард, эксперименты Дж. Кейджа. Музыкальный ритм. Музыкальная система как отражение социальной системы общества. Музыкальная форма и жанры. Музыка как языка искусства, синестезия. Киномузыка и музыкальный монтаж в XX в.
Тема 17	Успех как социокультурный механизм развития музыкальной культуры	Музыка как коммуникация. Открытие публики и ее роли. Рецептивные исследования. Теория Х. Яussa. Понятие артистического успеха (теория Т. Букиной). Поведенческие стереотипы и способы оценки. «Потребление на показ» Т. Веблена. Слушательская парадигма: способы ее формирования и смен. Художественные революции. Коммуникативная структура текста как

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
		способ общения с «ожидаемой публикой». Влияние успеха на публику.
Тема 18	Типология слушателей	Критический анализ классификации слушателей, сформированной Т. Адорно. Альтернативные типологии.
Тема 19	Основные институции музыкальной культуры	Опера: ее появление, становление, жанры и типы опер в разные эпохи. Влияние оперы на повседневность. Концерт как социокультурный феномен. Появление публичных концертов как индикатор модернизации общественной системы. Симфония как «картина мира» и антропологический образ эпохи. Формирование симфонии и сонаты по законам диалектики Гегеля. Музыка в эпоху постиндустриального общества: креативность как часть повседневность, размытие понятие творца и создание виртуальных концертных залов.
Тема 20	Балет и современный танец: друзья, враги.	Философия балета и современного танца. Их взаимосвязи и генезис искусств. Рубеж XIX-XX вв.: новая точка перелома в философии движения. Исторические перемены как двигатели развития свободных форм танца в XX веке.
Тема 21	Имена: кто был первым.	Феномен Айседоры Дункан. Феномен Марты Грэм. Феномен труппы Дягилева и ее влияние на развитие мирового балета и свободных форм танца. Баланчин и его роль в развитии американского балета. Перформанс как тотальное искусство. Современный танец в странах Европы во второй половине XX века.
Тема 22	Современный танец в СССР и России в XX-XXI веках, 1900-1940-е.	Специфика возникновения и развития. 1910-1930-е годы: этапы подъема и угасания, 1950-1970-е – бытование в формах пантомимы. Новейший период: конец 1980-х- наши дни: от поиска культурной идентификации к евростандартам.
Тема 23	Современный танец в СССР и России в XX-XXI веках, 1950-1980-е.	Специфика возникновения и развития. 1910-1930-е годы: этапы подъема и угасания, 1950-1970-е – бытование в формах пантомимы. Новейший период: конец 1980-х- наши дни: от поиска культурной идентификации к евростандартам.
Тема 24	Современный танец в СССР и России в XX-XXI веках, 1980-2010-е.	Специфика возникновения и развития. 1910-1930-е годы: этапы подъема и угасания, 1950-1970-е – бытование в формах пантомимы. Новейший период: конец 1980-х- наши дни: от поиска культурной идентификации к евростандартам.
Тема 25	Перформанс как тотальное искусство.	Понятие перформанса: точка отсчета. Ключевые танцевальные перформансы, повлиявшие на развитие свободных форм танца.
Тема 26	Современный танец в странах Европы во второй половине XX века-наши дни.	Обзор развития свободных форм танца Голландии, Германии, Франции.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 27	Основы анализа сценического танцевального/балетного произведения	На что смотреть в балете, современном танце и перформансе. Есть ли общность критериев. Незыблемость и подвижность понятий красоты и гармонии. Зрелищность и артистизм: переоценка ценности.
Тема 28	Экономика современного танца на примере России, стран Европы, Америки: наши дни.	Финансовые механизмы, обеспечивающие развитие свободных форм танца в разных странах: ретроспекция и наши дни.
Тема 29	Семиотика театра	Семиотика театра: особенности театральной коммуникации. Автореферентность театрального знака. Семиотика пространства и времени. "Очуждение" Б. Брехта.
Тема 30	Сценическое письмо	Теория «абсолютной драмы» и ее кризиса в театре XX века – концепция Петера Зонди. Эпизация драматургии. Концепция постдраматического театра Ханса-Тиса Лемана. Текст для театра вместо пьесы.
Тема 31	Театр и техника	Связь технических возможностей и драматургии. Поворотный круг, локальное освещение, звукозапись, киноэкраны, видеосъемка.
Тема 32	А. Арто и Е. Гротовский	Мировая культура после первой мировой войны. Ритуал в театре. «Театр жестокости» Антонена Арто. «Бедный театр» Ежи Гротовского.
Тема 33	Современный театр в России	Как меняется современный театр в России и мире? Приемы, инструменты, темы.
Тема 34	Документальный театр	История и теория документального театра. Документальный театр в России: авторы, институции, форматы и темы.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

В ходе реализации дисциплины «История и теория исполнительских искусств» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:

- при проведении практических занятий: опрос, групповые дискуссии;
- при контроле результатов самостоятельной работы студентов: домашние задания, эссе.

Зачет и эссе в 3 и экзамен и эссе в 4 семестре, сопровождаемые устным ответом на 2 вопроса из перечня вопросов.

Эссе является составной частью оценки в 4 и 4 семестрах и пишется студентами после первого и третьего модуля дома. Темы эссе даются студентам на выбор из предварительного списка, в рамках которого они могут выбирать.

Таким образом, аттестационная работа состоит из двух частей: ответа на вопросы (к зачету и экзамену) и эссе.

Основная литература:

1. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии / Ролан Барт. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 192 с.
2. Бердджер Д. Фотография и ее предназначения : [эссе] / Джон Бердджер. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2014. – 240 с. – 18+
3. Булгакова О. Голос как культурный феномен. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 568 с.

4. Бурдые П., Болтански Л., Кастель Р. Общедоступное искусство: опыт о социальном использовании фотографии. Пер. с франц. Б.М. Скуратова; послесловие А.Т.Бикбова. – М.: Издательская и консалтинговая группа «Праксис», 2014. – 456 с
5. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2015. – 340 с.
6. Гомбрих Э. История искусства. М.: Искусство XXI века, 2017.
7. Делез Ж. Кино – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 560 с.
8. Раку М. Музыкальная классика в мифотворчестве советской эпохи. – М.: НЛО, 2014. – 720 с.
9. Росс А. Послушайте... Сборник статей. М.: АСТ, CORPUS, 2013.
10. Сонтаг С. О фотографии. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 272 с.
11. Стракович Ю. Цифролюция. Что случилось с музыкой в XXI веке. – М.: Классика-XXI, 2014.
12. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности / Пер с нем. Н. Кандинской, под общ. ред. Д.В. Трубочкина. М.: Канон+, 2015.