

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Уральский государственный
университет им. А.М. Горького»
ИОНЦ «Толерантность, права человека и предотвращение конфликтов,
социальная интеграция людей с ограниченными возможностями»

Факультет искусствоведения и культурологии
Кафедра истории искусств
Кафедра музееведения и прикладной культурологии

Учебно-методический комплекс дисциплины
«Художественные практики XX века как школа толерантности»

Программа дисциплины

Екатеринбург
2008

УТВЕРЖДАЮ

Декан _____ факультета

Т.А. Галеева

(подпись)

(дата)

Программа дисциплины «Художественные практики XX века как школа толерантности» составлена в соответствии с требованиями (национально-региональный компонент) к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистра по циклу «Специальные дисциплины» государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 071400 «Социально-культурная деятельность».

Семестр 3

Общая трудоемкость дисциплины 68 часов, в том числе:

Лекционных занятий 20 часов

Практических занятий 14 часов

Контрольные мероприятия:

Контрольные работы 2

Другие 1

Составители Галеева Т.А., канд. искусствоведения, кафедра истории искусств, Прудникова А.Ю., ассистент, кафедра музееведения и прикладной культурологии

Рекомендовано к печати протоколом заседания

кафедры ___ истории искусств _____

от _20 сентября 2008 _ № _1 _.

(дата)

© Уральский государственный университет, 2008

© Галеева Т.А., Прудникова А.Ю., 2008

I. Введение

1. Цель курса:

Освоение курса должно способствовать выработке толерантного взгляда на ход развития художественной культуры в XX – начале XXI веков, проблематизации противоречий ее развития в минувшем столетии на примере бытования различных художественных практик.

2. Задачи курса:

1. Показать, что художественные практики 20 века - это формы артдеятельности, находящиеся на границе искусства и повседневности, отмеченные повышенными коммуникативными свойствами;
2. Выработать навыки анализа художественных явлений современной социокультурной сферы, выходящих за рамки классического понимания искусства и сознательно провоцирующих конфликтное отношение к себе;
3. Научить разрабатывать коммуникативную стратегию менеджмента художественных событий социально-культурной сферы, позволяющую выстраивать пути решения конфликтных ситуаций, делать их прогнозируемыми и управляемыми.
4. Научить оценивать ценность современных художественных явлений прежде, чем они приобретут историческую дистанцию.

3. Место дисциплины в системе высшего профессионального образования (какие дисциплины используются в качестве основы для данной и для каких используется данная дисциплина):

Курс рассчитан на подготовленных студентов, изучивших на уровне бакалаврской подготовки такие общие гуманитарные дисциплины как «История русского искусства», а также общепрофессиональные и специальные базовые курсы «История изобразительных искусств», «Декоративно-прикладное искусство», «Искусство Урала», «Арт-менеджмент», «Социология

искусства», «Технологии выставочной деятельности». В программе специализированной подготовки магистров социально-культурной деятельности, данный курс входит в цикл специальных дисциплин, логически продолжая и расширяя содержание таких предметов, как «Коммуникативные стратегии толерантности в СКД», «Идея толерантности в русской культуре и философии», «Медиатехнологии, насилие и толерантность», «Современный интерактивный музей как пространство толерантности».

Дисциплина способствует формированию навыков самостоятельного аналитического мышления в сфере современных художественных практик, являющихся значимой частью социо-культурной сферы. Сочетание в курсе научно-теоретической составляющей и практических форм освоения материала позволяют формировать у студентов навыки и компетенции, направленные на снятие напряженности и разрешение конфликтов, возникающих в сфере социокультурных коммуникаций, с помощью моделирования и «проигрывания» их в различных видах современного искусства. Анализируя причины появления и формы проявления в XX – начала XXI веков нетрадиционных и альтернативных художественных практик, в том числе, в уральском регионе, студенты осваивают технологии адаптации, легитимации и инкультурации подобных форм творчества.

4. Требования к уровню освоения содержания курса (приобретаемые компетенции, знания, умения, навыки)

В результате изучения дисциплины магистры в области социально-культурной деятельности должны:

- знать основные художественные направления XX – начала XXI веков и их место в истории культуры своего времени; возможные формы осмысления художественными средствами различных типов агрессии; технологии урегулирования конфликтов в различных сферах социокультурной деятельности с помощью использования игровых стратегий и художественных практик;

- уметь критически воспринимать любые концепции и парадигмы как исторически, культурно и идеологически обусловленные определенными социокультурными обстоятельствами дискурсы;

- *самостоятельно* и критически анализировать конкретную социокультурную ситуацию, включающую современные художественные практики, на уровне региона, муниципалитета, организации;

- уметь артикулировать свои собственные идеи или подходы к изучаемым вопросам в свете изученных теорий и подходов;

уметь применять на практике технологии, стимулирующие различные социальные группы к художественному творчеству;

- самостоятельно вести начальную *проектную деятельность в сфере художественных практик*: в рамках государственной культурной политики уметь разрабатывать художественные и культурные проекты, помогающие выявить различные формы визуализации социальных проблем на уровне региона, муниципалитета, организации;

- выстраивать коммуникативную стратегию менеджмента альтернативных художественных событий таким образом, чтобы возможные конфликтные ситуации и первоначальное непонимание смысла события было прогнозируемым и управляемым.

1. Методическая новизна курса (новые методики, формы работы, авторские приемы в преподавании курса).

Курс дает обобщающий взгляд на опыт ряда художественных практик 20 века, выявляющих своеобразие проявления и формирования (ин) толерантного восприятия в художественной культуре прошлого века неклассических, альтернативных, а иногда и маргинальных явлений визуальных искусств. Анализ и осмысление подобного опыта позволяет выработать некоторые рекомендации по использованию соответствующих методов разрешения конфликтных ситуаций в социокультурной сфере. В процессе обучения студенты осваивают новый и актуальный художественный материал, развивают

навыки аналитического исследования современной художественной ситуации, богатой проявлениями агрессивного и нетолерантного отношения широкой зрительской аудитории к непонятным явлениям визуальных искусств.

Курс ориентирован на практическое освоение проблем и тенденций развития современного искусства, зачастую имеющего провокативный характер. Он состоит из лекций (20 часов), семинарских и практических занятий (14 часов). Самостоятельная работа студентов предполагает не просто освоение дополнительной литературы по курсу, аналитическую работу с художественно-критическими текстами-источниками, но и реализацию проектных заданий по основным темам курса на местном художественном материале, проведение выставочных экспериментов, требующих самостоятельного осмысления артефактов в формате аналитических статей и аргументированных эссе.

II. Содержание курса

1. Темы лекционных занятий

- 1.1. Введение: определение понятий, критерии. Типология искусства 20 века: от авангарда к постмодернизму. Истоки неклассических художественных практик: футуризм, дадаизм и сюрреализм в Европе и США.
- 1.2. Альтернативы модернизма в США и Европе в 1950-1960-е годы: «живопись действия» Д. Поллока (1912-1956), В. де Кунинга (1904-1997), Ф. Кляйна (1910-1962); «информальное искусство» интернациональной группы CoBra (1948-1952); «ар брют» Ж. Дюбюффе (1902-1985), «живопись цветowych полей» (color-field painting) Б. Ньюмена (1905-1970), М. Ротко (1903-1970), «постживописная абстракция» Ф.Стеллы, Э. Келли. Кинетическое искусство А. Калдера,
- 1.3. Парадигмальный перелом в искусстве 1960-х годов: переход от возвышенности художественного образа в авангарде к его «заземлению» и даже «банализации» в художественной практике поп-арта. «Возвращение к реальности» в английском (Р. Гамильтон, П. Блейк, Д.

Хокни, А. Джонс, Р. Китай) и американском поп-арте (Э. Уорхолл, К. Ольденбург, Р. Раушенберг, Р. Лихтенштейн и др.), «новом реализме» (ассамбляжи Д. Спозерри, упакованные объекты Кристо, саморазрушающиеся объекты Ж. Тэнгли, аккумуляции Ж. Армана. Минимализм («структуры» К. Андре, Д. Джадда, Д. Флавина, С. ЛеВитта, выход в пространство в лэнд-арте Р. Смитсона и структурах Р. Серры).

- 1.4. Формирование практик художественного сопротивления в российской художественной ситуации 1960-1980-х гг. Нонкорформистское (другое) искусство подпольного советского модернизма («Бульдозерная выставка» 1974 года, абстрактная живопись Ю. Злотникова, группа «Движение» (1962-1976), артефакты Ф. Инфантэ и Н. Горюновой). Раскрытие соцарте агрессии идеологии в сфере повседневного существования человека.
- 1.5. Формы неклассического бытования искусства в публичных пространствах: пределы толерантности. Граффити как выражение протеста определенных социальных слоев общества.
- 1.6. Концептуализм и его проявления в практике искусства 1960-70-х гг.: искусство как социальная институция, новые формы репрезентации. Художественная система российского концептуализма в 1970-80-е гг.: от «квартирных выставок» - к «тотальным инсталляциям».
- 1.7. Перформативные художественные практики 1960-70-х гг.: хеппенинг (Аллана Капроу, Дик Хиггинс, Роберт Уитмен, Класс Ольденбург и др.) и перформанс (Йозеф Бойс, Вито Аккончи, Денис Оппенхейм, Крис Берден, художники «Венского акционизма», Гилберт и Джордж) в США и Европе (1960-1970-е гг.).
- 1.8. «Назад к себе»: телесные художественные практики 1970-90-х гг. Искусство тела как оппозиция оптикоцентризму европейской цивилизации. Тело и власть (репрезентация кодов ущемленного сознания в боди-арте), тело и технологии (биогенетические и механические трансформации). Сайенс-арт.

- 1.9. Женское искусство – за и против? Феминистские художественные практики: Джуди Чикаго, Мириам Шапиро, Луис Буржуа, Барбара Крюгер и др.
- 1.10. Видеоарт и другие формы медиализированных художественных практик (дигитальное искусство, нет-арт и пр.): от технологических экспериментов к новой эстетике.
- 1.11. Альтернативные художественные практики в 1960-80-х гг. на Урале (Уктусская школа, общество «Картинник», объединения «Сурикова 31», «Вернисаж», группа «Синие носы», деятельность галереи «Еврокон» и др.).
- 1.12. Новые пространства для новых художественных практик: современное искусство в музеях и в публичных пространствах, на улицах (музеи современного искусства, галереи, аэропорты, другие общественные пространства).
- 1.13. Институциональный контекст современного искусства, формы организации художественного процесса. Международные выставки и фестивали современного искусства (Венецианская и Московская Биеннале современного искусства, Документа в Касселе, Манифеста, ARS ELECTRONICA в Линце и др.), арт-ярмарки (Арт-Москва, Арт-Кельн, Арт-Базель и др.).

2. Темы семинарских и практических занятий

- 2.1. Образы Другого в современном искусстве: значение постколониальных исследований для формирования неевроцентристского взгляда на развитие искусства и культуры.
- 2.2. Феминистские идеи в современном искусстве: есть ли «женское искусство»?
- 2.3. Сайенс–арт: искусство и научно-технический прогресс.
- 2.4. Современные художественные практики Екатеринбурга.
- 2.6. Защита индивидуальных проектов.
- 2.7. Презентация общего проекта.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№ п/п	Наименование разделов и тем	ВСЕГО (часов)	Аудиторные занятия (час)		Самостоятельная работа
			в том числе		
			Лекции	Практические (семинары, лабораторные работы)	
1.	Введение: понятия, критерии, типология видов и жанров искусства XX века	6	1	2	3
2.	Парадигмальный перелом в искусстве 1960-х годов: от возвышенности авангарда к реальностям повседневности	2	1		1
3.	Концептуальные практики 1960-70-х гг. в зарубежном и отечественном искусстве	4	2	0	2
4.	Перформативные художественные практики 1960-70-х гг.	4	2	0	2
5.	Художественная система российского концептуализма в 1970-80-е гг.	4	2	0	2
6.	Практики художественного сопротивления в российской ситуации 1960-1980-х гг.	4	2	0	2
7.	Телесные художественные практики в зарубежной и отечественной визуальной культуре.	4	2	0	2
8.	Феминистские художественные практики	4	0	2	2
9.	Видеоарт и другие формы медиализированных художественных практик. Сайенс-арт.	8	2	2	4

10.	Альтернативные художественные практики в 1960-80-х гг. на Урале	8	2	2	4
11.	Новые пространства для новых художественных практик	4	2	0	2
12.	Институциональный контекст современных художественных практик	8	2	2	4
13.	Подведение итогов: защита и обсуждение самостоятельных проектов	8	0	4	4
	Всего	68	20	14	34

IV. Форма итогового контроля

1. Форма отчетности – зачет по результатам защиты индивидуальных социокультурных проектов, использующих локальный художественный материал.

2. Промежуточная аттестация

- Оценка работы магистранта на семинарских и практических занятиях (до 20 баллов).

- Письменная работа (эссе) об одной из текущих художественных выставок или акций, на которой используются технологии, аналогичные или близкие художественным практикам 20 века, рассматриваемым в курсе (до 5 баллов).

3. Итоговая проектная работа (20 баллов)

Студентам предлагается проанализировать несколько явлений альтернативных художественных практик Екатеринбурга, затем на основе анализа разработать собственный художественный проект, лучший из которых сможет быть реализован в 4 учебном семестре на базе Центра современной культуры факультета искусствоведения и культурологии УрГУ.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

Программа данного курса предполагает обязательное использование не только учебной и научной литературы, но и обширного визуального ряда, на основе которого выстраивается форма и содержание каждой лекции, а также самостоятельная работа магистранта. Визуальный материал демонстрируется в форме авторских электронных презентаций по теме лекций, а также в формате показа специальных телевизионных программ по современному искусству, созданных на базе Нижегородского филиала ГЦСИ. В процессе освоения курса магистранты должны также обязательно самостоятельно работать с различным сетевыми ресурсами (см. библиографический список), с визуальными материалами (кино и видеоматериалами, мультимедийными программами), находящимися в фонде медиатеки факультета искусствоведения и культурологи УрГУ (см. электронный каталог медиатеки, а также визуальную часть «Хрестоматии»).