

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.01 История и теория визуальных и исполнительских искусств

Авторы–составители:

Кандидат исторических наук, доцент

Гафар Т.В.

Кандидат культурологии, доцент,
старший научный сотрудник
лаборатории Мир системного анализа

Зеленцова Е.В.

Код и наименование направления подготовки, профиля:

38.03.02 Менеджмент

Менеджмент креативных проектов

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины: сформировать следующие компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Наименование этапа освоения компетенций
ПК-6	способность участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений	Знания: основные направления и виды современных визуальных и исполнительских искусств, их современные формы и тенденции развития; понимание визуальных и исполнительских искусств как ядерного содержательного концепта в сфере креативной экономики и культурных индустрий
		Умения: трансформировать конкретные проектные решения в сфере визуальных и исполнительских искусств в соответствующие алгоритмы (схемы) действий, готовые к реализации в культурных институтах; координировать процесс создания культурных благ в контексте конкретных бизнес-проектов
		Навыки: оценки критериев качества инновативных культурных продуктов с учетом современных культурных тенденций; навыками анализа, выделения основных участников культурных рынков в процессе проектной деятельности

План курса

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1	Функции изобразительного искусства и его роль в жизни человека. Виды и жанры изобразительного искусства	Функции изобразительного искусства и его роль в жизни человека. Основные теории происхождения искусства: «теория труда» Плеханов, «Теория игры», Шлегель. Основные функции изобразительного искусства: познание, сегустивная, воспитательная, гедонистическая и др. Изменение их в историческом развитии. Основные виды изобразительного искусства: живопись, скульптура, архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство. Особенности выразительных средств каждого вида искусства. Жанровое деление.
Тема 2	Язык изобразительного искусства в исторической ретроспективе. Ритм. Искусство Древнего мира.	Язык избирательного искусства: линия, цвет, ритм, композиция, фактура. Основные характеристики. Типы композиции. Особенности восприятия изобразительного искусства в различных культурах. 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 3	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 4	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 5	Цвет. Живопись. России и Западной Европы 19 века	Так что такое цвет? Откуда он появляется, из чего он состоит?

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
	(романтизм, реализм, импрессионизм)	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 (эклектика) в архитектуре. Реалистические и натуралистические тенденции в 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 6	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 7	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 Авушта Зандера. Мир в движении: использование раскадровки 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 8	Искусство кино	Волшебный фонарь и пропаганда Ордена Иезуитов. Мир в движении: использование раскадровки 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

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
		Эйзенштейна, операторское искусство Дзиги Вертова. Кино – самое извращенное из искусств. Кино как синтез искусств и социальных перверсий.
Тема 9	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 10	«Музыка» или «музыки»? Музыкальное искусство в контексте гуманитарных наук	Идея «музыки» от Античности до XX в. Трактовки феномена музыки: антропологическая, 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 11	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 12	Общественное производство произведений искусства	Понятие творца в разные эпохи: «средневековый мастер», «барочный исследователь», «романтический гений» и «национальный герой». Теория В. Бенямина 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 13	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 14	Основные элементы музыкального языка	Музыкальный звук. Минимализм, авангард, эксперименты Дж. Кейджа. Музыкальный ритм.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
		Музыкальная система как отражение социальной системы общества. Музыкальная форма и жанры. Музыка как языка искусства, синестезия. Киномузыка и музыкальный монтаж в XX в.
Тема 15	Успех как социокультурный механизм развития музыкальной культуры	Музыка как коммуникация. Открытие публики и ее роли. Рецептивные исследования. Теория Х. Яусса. 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 способ общения с «ожидаемой публикой». Влияние успеха на публику.
Тема 16	Типология слушателей	Критический анализ классификации слушателей, сформированной Т. Адорно. Альтернативные типологии.
Тема 17	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 18	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 19	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 20	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 21	Современный танец в СССР и России в XX-XXI веках, 1950-	Специфика возникновения и развития. 1910-1930-е годы: этапы подъема и угасания, 1950-1970-е –

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
	1980-е.	бытование в формах пантомимы. Новейший период: конец 1980-х- наши дни: от поиска культурной идентификации к евростандартам.
Тема 22	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 23	Перформанс как тотальное искусство.	Понятие перформанса: точка отсчета. Ключевые танцевальные перформансы, повлиявшие на развитие свободных форм танца.
Тема 24	Современный танец в странах Европы во второй половине XX века-наши дни.	Обзор развития свободных форм танца Голландии, Германии, Франции.
Тема 25	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 26	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 27	Семиотика театра	Семиотика театра: особенности театральной коммуникации. Автореферентность театрального знака. Семиотика пространства и времени. "Очуждение" Б. Брехта.
Тема 28	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 29	Театр и техника	Связь технических возможностей и драматургии. Поворотный круг, локальное освещение, звукозапись, киноэкраны, видеосъемка.
Тема 30	А. Арто и Е. Гротовский	Мировая культура после первой мировой войны. Ритуал в театре. «Театр жестокости» Антонена Арто. «Бедный театр» Ежи Гротовского.
Тема 31	Современный театр в России	Как меняется современный театр в России и мире? Приемы, инструменты, темы.
Тема 32	Документальный театр	История и теория документального театра. Документальный театр в России: авторы, институции, форматы и темы.

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Текущая аттестация:

В ходе реализации дисциплины Б1.В.01 «История и теория визуальных и

исполнительских искусств» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование.

Промежуточная аттестация:

Экзамен в 4 семестре, состоит из трех частей:

- эссе на 1500 слов (составляет 30% итоговой оценки) – пишется по окончании 3 семестра;
- эссе на 1500 слов (составляет 30% итоговой оценки) – пишется по окончании 4 семестра;
- ответ на вопрос в письменной форме (составляет 40% итоговой оценки)

Основная литература

1. Исполнительское искусство и педагогика. История, теория, практика [Электронный ресурс] : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции (19-20 мая 2016) / В. Ю. Антипова, Р. М. Базылева, Л. В. Белова [и др.] ; под ред. О. Б. Краснова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. — 316 с. — 978-5-94841-244-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73576.html>
2. Князева Н.А. История исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для студентов по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», профили: «Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты (по видам инструментов - домра, балалайка, гитара, гусли)», «Национальные инструменты народов России», квалификация (степень) выпускника «Артист ансамбля. Артист оркестра. Руководитель творческого коллектива. Преподаватель» / Н. А. Князева. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 135 с. — 978-5-8154-0392-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76334.html>
3. Гулик, В. Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии [Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото- и видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. Л. Гулик. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. — 52 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/55774.html>
4. Лебедев, А. Е. Теория исполнительского искусства [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие по курсу «Теория исполнительского искусства» (инструментальное исполнительство) / А. Е. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2015. — 255 с. — 978-5-94841-206-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54420.html>