

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ ПЕРФОМАНСА
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств
Направленность (профиль) Визуальные медийные искусства
Уровень квалификации выпускника магистр

Формы обучения очно-заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

История перформанса
Рабочая программа дисциплины
Составитель(и):
кандидат философских наук,
доцент кафедры кино и современного искусства
Ю.В. Журавлева

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№04 от 10.03.2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - изучить исторический процесс становления современного искусства как искусства, построенного на действительности, основные этапы формирования перформативных практик в авангарде, в послевоенную эпоху – в Европе и Америке, а также рассмотреть проблематизацию практик перформанса, которые различаются по своим концептуальным установкам.

Задачи дисциплины (модуля):

- сформировать цельное представление об историческом развитии современного искусства с 1960-х гг.;
- изучить основные подходы к изучению искусства сер. XX вв. в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа языка изобразительного искусства сер. XX вв.;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства сер. XX вв.;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира сер. XX века

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий	ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки	<p><i>Знать:</i> историю формирования и развития художественных стилей и направлений в искусстве сер. XX – XXI вв., особенности художественной жизни указанного периода</p> <p><i>Уметь:</i> анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты развития искусства сер. XX – XXI вв.</p> <p><i>Владеть:</i> навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов соответствующей тематики в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования</p>

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «История перформанса» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Всеобщая история искусств, История выставочной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: История видеоарта, Искусство улиц и современный паблик-проект.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
2	Лекции	12
2	Семинары	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Определение перформанса. Генезис перформанса.	Различные определения перформанса. Виды и формы (акция, жест, боди-арт, хэппенинг, авангардное поведение, ивент, инвайронмент). Классификации. Критерии. Перформанс и провокация. Performing – performance – performance art – performativity – performance studies. «Перформативность» как ключевое понятие, необходимое для расширенной трактовки и понимания перформанса сегодня. Различные версии происхождения перформанса. Культурологическая, искусствоведческая, паратеатральная. Исторические предшественники (карнавал, ритуалы инициации, феномен юродства, дендизм, детские игры). Предыстория перформанса от эпохи романтизма до эпохи сюрреализма.
2.	Раздел 2. Первые опыты перформанса и авангардные практики. Манифест и перформанс.	Первые перформативные опыты футуристов, конструктивистов, дадаистов, сюрреалистов и представителей движения Баухаус. Манифест итальянских футуристов 1909. Роль России в истории перформанса. Опера «Победа над Солнцем», группа «Производственники». Кафе «Бродячая собака». Спектакли Вс. Мейерхольда конструктивистского периода, «Русские балеты» С.Дягилева.
3.	Раздел 3. Искусство и жизнь, искусство и повседневность: стирание границ. Рождение современного искусства.	Хэппенинги в Европе и Америке. А Капроу, В. Востел, Ж.Ж. Лебель. «Живопись действия» Поллока, «антропометрии» Ива Кляйна. Пьеро Манцони. Группа «Гутай»(Япония). Перформативные практики «Флюксуса». Перформанс и кинетическая скульптура. Гилберт и Джордж.
4.	Раздел 4. Формирование перформанса как жанра в 60-ые. Перформансные сообщества.	Венский акционизм. Радикальный перформанс 60-70х. Индивидуальное тело в практике боди-арта. Крис Берден, Вито Аккончи, Деннис Оппенхейм. Брюс Науман, Йозеф Бойс, Дэн Грэхем, Пол Маккартни, Бас Ян Адер. Общество спектакля»: политический и художественный перформанс 1960х. Перформанс как искусство протеста после 1968 года.
5.	Раздел 5. «Женский» перформанс и феминистский дискурс.	Феминистский дискурс и женский перформанс. Йоко Оно, Ребекки Хорн и Яой Кусамы, Вали Экспорт и Анна Мендетта, Джина Пейн, Кароли Шниман, Ханна Вилке, Софи Каль, Марта Рослер, Джоан Джонас, Ульрике Розенбах. Современность: Сигалит Ландау, Регина Хосе Галиндо и др.

6.	Раздел 6. Новые тенденции перформанса. Актуальные проблемы перформативных практик.	Подъем жанра в 90-ые. «Мультиидентичность». Новое понимание тела как «диффузного»: социального, принадлежащего расе, имеющего определенную сексуальную ориентацию. Рон Этей, Боб Фланаган, Катрин Опи, Франко Би, Карен Финли. Новые формы боди-арта (татуировки, пирсинг). Киберпанк. Орлан, Стеларк. Фото и видеоперформанс – от Ива Кляйна и Брюса Наумана до Мэтью Барни и Фрэнсиса Алюса. Проблема документации. Медиаперформанс. Перформанс в интернете. Ева и Франко Маттес.
7.	Раздел 7. Отечественный перформанс.	Отечественный перформанс. Группа «Движение». Группы «Мухоморы», Соцартистские акции Комара и Меламида. Концептуализм. Феномен «Коллективных действий». Группа «Тотарт». «Гнездо», «СЗ», Ю. Альберт, В. Захаров. Перформанс и текст. Концептуальный перформанс. Д.А. Пригов. Л. Рубинштейн. Написание текста к перформансу. Лаборатория поэтического акционизма. Клуб Литературного перформанса. Понятие Sound-Text performance. Лори Андерсон.

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Раздел 1. Определение перформанса. Генезис перформанса.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к семинару
2.	Раздел 2. Первые опыты перформанса и авангардные практики. Манифест и перформанс.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение докладов Подготовка к семинару
3.	Раздел 3. Искусство и жизнь, искусство и повседневность: стирание границ. Рождение современного искусства.	Лекции Семинары	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам

		Самостоятельная работа	семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение докладов Подготовка к семинару
4.	Раздел 4. Формирование перформанса как жанра в 60-ые. Перформансные сообщества.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение докладов Подготовка к семинару
5.	Раздел 5. «Женский» перформанс и феминистский дискурс.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение докладов Подготовка к семинару
6.	Раздел 6. Новые тенденции перформанса. Актуальные проблемы перформативных практик.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Контрольная работа Подготовка к семинару
7	Раздел 7. Отечественный перформанс.	Лекции Семинары Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, аналитические задания, обсуждение докладов Подготовка к семинару

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре - выступление с докладом - контрольная работа	5 баллов 10 баллов 30 баллов	20 баллов 10 баллов 30 баллов
Промежуточная аттестация - контрольная работа		40 баллов
Итого за семестр зачёт		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Примерный перечень контрольных вопросов:

1. Определение перформанса. Генезис перформанса.
2. Первые опыты перформанса и авангардные практики. Манифест и перформанс.
3. Манифесты русского кубо-футуризма и итальянского футуризма и перформансы: связь слова и действия. Синтетическое действие.
4. Перформансы и театральность. «Производственники»
5. Хэппенинги в Европе и Америке. А Капроу, В. Востел, Ж.Ж. Лебель.
6. «Живопись действия» Поллока, «антропометрии» Ива Кляйна. Пьеро Манцони. Группа «Гутай»(Япония).
7. «Нематериальная» живопись. Переход к жесту. Цвет в перформансе и знаки «сверхчувственного»
8. Перформативные практики «Флюксуса». Перформанс и кинетическая скульптура. Гилберт и Джордж.
9. Минималистские практики перформанса: Флюксус и боди-арт. Фильмы Флюксус и перформансы. Видеоарт и перформанс. Вопросы документации перформанса.
10. Формирование перформанса как жанра в 60-ые. Перформансные сообщества.
11. Радикальный перформанс 60-70х.
12. Перформанс и ритуал: сакрализация и десакрализация искусства в перформансах 60-70-х годов.

13. Общество спектакля: политический и художественный перформанс 1960х. Перформанс как искусство протеста после 1968 года.
14. Перформансные сообщества. Роз Ли Голдберг. Фестивали и школы перформанса. PERFORMA.
15. «Женский» перформанс и феминистский дискурс.
16. Новые тенденции перформанса. Актуальные проблемы перформативных практик.
17. Перформанс как синтез искусств.
18. Перформативные процессы 2000х: перформативность рекламы, политики, реалити-шоу. Перформанс и флэшмоб.
19. Современное состояние перформанса.
20. Отечественный перформанс.
21. Искусство взаимодействия. Перформанс и коммуникация. Перформативность и интерактивность.

Примерный перечень докладов по курсу:

1. Определение перформанса. Генезис перформанса.
2. Первые опыты перформанса и авангардные практики. Манифест и перформанс.
3. Манифесты русского кубо-футуризма и итальянского футуризма и перформансы: связь слова и действия. Синтетическое действие.
4. Перформансы и театральность. «Производственники»
5. Хэппенинги в Европе и Америке. А Капроу, В. Востел, Ж.Ж. Лебель.
6. «Живопись действия» Поллока, «антропометрии» Ива Кляйна. Пьеро Манцони. Группа «Гутай»(Япония).
7. «Нематериальная» живопись. Переход к жесту. Цвет в перформансе и знаки «сверхчувственного»
8. Перформативные практики «Флюксуса». Перформанс и кинетическая скульптура. Гилберт и Джордж.
9. Минималистские практики перформанса: Флюксус и боди-арт. Фильмы Флюксус и перформансы. Видеоарт и перформанс. Вопросы документации перформанса.
10. Формирование перформанса как жанра в 60-ые. Перформансные сообщества.
11. Радикальный перформанс 60-70х.
12. Перформанс и ритуал: сакрализация и десакрализация искусства в перформансах 60-70-х годов.
13. Общество спектакля: политический и художественный перформанс 1960х. Перформанс как искусство протеста после 1968 года.
14. Перформансные сообщества. Роз Ли Голдберг. Фестивали и школы перформанса. PERFORMA.
15. «Женский» перформанс и феминистский дискурс.
16. Новые тенденции перформанса. Актуальные проблемы перформативных практик.
17. Перформанс как синтез искусств.
18. Перформативные процессы 2000х: перформативность рекламы, политики, реалити-шоу. Перформанс и флэшмоб.
19. Современное состояние перформанса.

20. Отечественный перформанс.

21. Искусство взаимодействия. Перформанс и коммуникация. Перформативность и интерактивность.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература
Основная

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирич]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru

ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru

Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru

JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
 - для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Тема 1. Манифесты русского кубо-футуризма и итальянского футуризма и перформансы: связь слова и действия. Синтетическое действие.

Вопросы для обсуждения:

Проанализируйте первый манифест итальянского футуризма и первые футуристические перформансы: как действие футуристов опосредовано словом? Каково значение появления нового вида искусства – перформанса – для истории современного искусства?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Тема 2. Перформансы и театральность. «Производственники»

Вопросы для обсуждения:

Как перформансы русского авангарда 20-х годов могут стать прототипом актуальных партиципативных практик? В чем различие?

Список литературы:

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 3. «Нематериальная» живопись. Переход к жесту. Цвет в перформансе и знаки «сверхчувственного»

Вопросы для обсуждения:

Как новые живописные практики 1950-х годов связаны с новыми практиками перформанса?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 4. Минималистские практики перформанса: Флюксус и боди-арт. Фильмы Флюксус и перформансы. Видеоарт и перформанс. Вопросы документации перформанса.

Вопросы для обсуждения:

Как перформативные практики влияют на развитие концептуального искусства и процесс дематериализации объекта искусства?

Список литературы:

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 5. Перформанс и ритуал: сакрализация и десакрализация искусства в перформансах 60-70-х годов.

Вопросы для обсуждения:

Как венский акционизм повлиял на дальнейшее развитие акционизма в 80-90-е годы?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 6. Перформансные сообщества. Роз Ли Голдберг. Фестивали и школы перформанса. PERFORMA.

Вопросы для обсуждения:

Какова роль фестивалей перформанса в современном искусстве в 60-70-е годы?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 7. Творчество Марины Абрамович Перформанс как «живая картина».

Основные периоды творчества. Экзистенциальный и автобиографический перформанс. Использование различных культурных практик. 2000-ые: проблемы ре-перформинга, обучения перформансу, музеификации перформанса.

Вопросы для обсуждения:

Расскажите про проблему документации и музеификации перформанса: какие стратегии существуют, и с чем они связаны?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Тема 8. Перформанс как синтез искусств. Театральный и музыкальный перформанс. Джон Кейдж. Роберт Уилсон. Ричард Форман. Работа с пространством и временем в перформансе. Танцперформансы. Пина Бауш, Саша Вальц, Лиса Нельсон, Триша Браун. Перформанс и Time-based art.

Вопросы для обсуждения:

С какими концептуальными основаниями связано понимание перформанса как синтез искусств?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. -

Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Тема 9. Перформативные процессы 2000х: перформативность рекламы, политики, реалити-шоу. Перформанс и флэшмоб. Медиализация и коммерциализация перформанса. Институциональная критика.

Вопросы для обсуждения:

Как новые практики перформанса вписываются в новую систему медиа? Покажите на примерах.

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирина]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 10. Современное состояние перформанса. Тейчин Съе, Патти Чанг, Ванесса Бикрофт, Мэтью Барни, Мариико Мори, Андреа Фрээр.

Вопросы для обсуждения:

Как Вы определите перформансы Тейчин Съе?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирина]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 11. Московский акционизм 90-х.

Акции А. Бренера, А. Осмоловского, О. Кулика. «Группа без названия». «Нецезеудик». О. Мавроматти и Император Вава. Акции Трехпрудного переулка. Перформативное кураторство. Перформанс и телесные практики. Персональная мифология. Герман Виноградов. Группа «Запасной выход». Марина Перчихина. Леонид Тишков. Artists run spaces. Галерея Spider&Mouse. Новая коллективность: общество «Радек». Группа «Лето». Группа ESCAPE. Елена Ковылина, Лиза Морозова, Максим Илюхин. Возрождение и поляризация перформанса во второй половине 2000х: А. Кузькин (классический перформанс), группа «Бомбилы», группа «Война» (политические акции)

Вопросы для обсуждения:

Как персональная мифология связана с перформативными художественными практиками? Покажите на конкретном примере из актуальной художественной жизни?

Список литературы:

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирина]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

Тема 12. Искусство взаимодействия. Перформанс и коммуникация. Перформативность и интерактивность. Феликс Гонзалес-Торрес, Рикрит Тираванийя, Дуглас Гордон, Филипп Паррено, Лайем Гиллик. Перформанс и инсталляция. Предмет, объект и артефакт в перформансе.

Вопросы для обсуждения:

С какими новыми тенденциями связано возникновение новых практик перформанса?

Список литературы:

Ильина Т. В. История искусства Западной Европы от античности до наших дней : учебник для бакалавров / Т. В. Ильина ; [С.-Петербург. гос. ун-т]. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2011. - 435 с.

Западное искусство, XX век : судьбы классики в европейском искусстве : сб. ст. / [М-во культуры Рос. Федерации, Гос. ин-т искусствознания ; редкол.: А. В. Бартошевич (отв. ред.) и др.]. - М. : ГИТИС, 2010. - 488 с.

Авангард в культуре XX века (1900-1930 гг.) : Теория. История. Поэтика : [в 2 кн.] / Учреждение Рос. акад. наук "Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького" ; [отв. ред. Ю. Н. Гирин]. - М. : ИМЛИ, 2010. - 2 кн.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): изучить исторический процесс становления современного искусства как искусства, построенного на действенности, основные этапы формирования перформативных практик в авангарде, в послевоенную эпоху – в Европе и Америке, а также рассмотреть проблематизацию практик перформанса, которые различаются по своим концептуальным установкам.

Задачи:

- сформировать цельное представление об историческом развитии современного искусства с 1960-х гг.;
- изучить основные подходы к изучению искусства сер. XX вв. в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа языка изобразительного искусства сер. XX вв.;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства сер. XX вв.;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира сер. XX века.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- ПК-2 способен применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки, с привлечением современных информационных технологий;
- ПК-2.1 применяет в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки;

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– историю формирования и развития художественных стилей и направлений в искусстве сер. XX – XXI вв., особенности художественной жизни указанного периода;

Уметь

– анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты развития искусства сер. XX – XXI вв.

Владеть

– навыками практического использования полученных знаний в преподавании курсов соответствующей тематики в общеобразовательных учреждениях, а также в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального образования

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы.