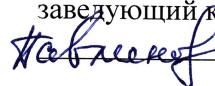

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ В.И. СУРИКОВА»**

Кафедра теории и истории искусства

Рассмотрено и утверждено
на заседании кафедры теории и ис-
тории искусства
протокол № 1
от «29» сентября 2025 г.
заведующий кафедрой

 Павлинов П.С./

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«Новейшие течения в современном искусстве»

Специальность:

54.05.02 Живопись

54.05.03 Графика

54.05.04 Скульптура

Специализация:

**Художник-живописец (станковая живопись, монументальная живопись,
театрально-декорационная живопись)**

**Художник-график (станковая графика, искусство книги,
искусство графики и плаката)**

Квалификация:

**Художник-живописец (станковая живопись, монументальная живопись,
театрально-декорационная живопись)**

**Художник-график (станковая графика, искусство книги,
искусство графики и плаката)**

Художник-скульптор

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Составитель:

доцент, кандидат искусствоведения,
Т.В. Малова

Москва 2025

Рабочая программа дисциплины «Новейшие течения в современном искусстве» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) специалитет по специальностям: 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1014. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. № 59574. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 54.05.03 Графика, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1013. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. Рег. № 59562. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), 54.05.04 Скульптура, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 2020 г. № 1018, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 28 августа 2020 г. рег. № 59578. (Редакция с изменениями № 1456 от 26.11.2020 г.), и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 06. 04.2021 г. № 245 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2021 г. № 64644).

© МГАХИ им. В.И. Сурикова
© Малова Татьяна Викторовна

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объём дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цель курса: ориентация студентов в важнейших проблемах развития изобразительного искусства XX–XXI вв. во всех параметрах его существования и развития; показать комплексное освещение художественных процессов, смены художественных направлений и течений.

Задачи курса: показать основные этапы развития изобразительного искусства XX–XXI вв.; выявить общие и специфические особенности традиций изобразительного искусства XX–XXI вв.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать: основные тенденции развития искусства XX века и перспективы преемственности его форм в современных условиях; творчество ведущих мастеров изобразительного искусства XX века; типологические формы и течения искусства XX века;

уметь: дать характеристику специфики культурных традиций изобразительного искусства XX – начала XXI века; анализировать, интерпретировать и оценивать проявления искусства XX – начала XXI века;

владеть: способностью применять полученные знания о новейших течениях в искусстве XX – начала XXI веков в профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности; способностью использовать знания о новейших течениях искусства XX – начала XXI века для популяризации изобразительного искусства, скульптуры и художественного творчества, проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями об искусстве XX – начала XXI века; способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ, оценку художественного произведения и явлений в современном изобразительном искусстве и художественном творчестве.

При реализации дисциплины «Новейшие течения в современном искусстве» Институт вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.

Осуществление образовательного процесса по дисциплине «Новейшие течения в современном искусстве» обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки (специальности):

Компетенции ООП, формируе- мые в рамках изучения дисци- плины	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период форми- рования компе- тенции	Формы оце- ночных средств и виды кон- троля этапов освоения компетенции
ОПК-4: способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий;	Знать: – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; Уметь: – применять различные методологические подходы к изучению темы; – анализировать исторические проблемы; – собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников для подготовки докладов и сообщений. Владеть: – навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам; – понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов; – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.	7-А семестры	Промежуточный (рубежный) контроль – Тест; Итоговый контроль (промежуточная аттестация) – Экзамен

ОПК-5: способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах;	Знать: – основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства; памятники мировой и отечественной архитектуры и культуры, имена и произведения выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства; взаимодействие и связь между различными видами искусства; основные факты и закономерности историко-художественного процесса, роль искусства в развитии общества, влияние исторических событий на развитие искусства; Уметь: – анализировать произведения изобразительного искусства; использовать различные приемы и методы критического анализа источников; – переосмысливать и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в собственном творчестве; Владеть: – навыками анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам истории искусства, использовать для получения информации различные источники; способностью излагать и использовать полученные знания.	7-А семестры	
--	---	-------------------------	--

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану, дисциплина «Новейшие художественные течения в современном искусстве» изучается в 7–А семестрах. Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего з.ед. (ак.ч.)	1 курс (ак.ч.)		2 курс (ак.ч.)		3 курс (ак.ч.)		4 курс (ак.ч.)		5 курс (ак.ч.)	
		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр		Семестр	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	А
Общая трудоёмкость дисциплины	5 (180)							1,25 (45)	1,25 (45)	1,25 (45)	1,25 (45)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:											
- лекции (Л)	120							30	30	30	30
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)											
-индивидуальные занятия (ИЗ)											
Самостоятельная работа студента (СР)*	60							15	15	15	15
- курсовая работа (проект)											

- доклад (реферат)											
- зачет (зачет с оценкой)											
- экзамен (экзаменационный просмотр)											
Итоговый контроль											Э

***- включая подготовку и сдачу экзамена**

Р – реферат; **КР** – курсовая работа; **З** – зачет; **ЗО** – зачет с оценкой;

Э – экзамен, **ЭП** – экзаменационный просмотр.

5. Содержание и структура дисциплины

В теоретических и практических дисциплинах творческих профессий уровни «иметь представления», «знать», «уметь», и «иметь опыт (навык)» достигаются в основном проведением интенсивных практических занятий, которые у творчески работающего педагога перерастают в сложные комплексы активных инновационных приёмов обучения, включающий в себя все формы и виды учебной работы.

Преподавание дисциплины «Новейшие течения в современном искусстве» должно увязываться с преподаванием дисциплин: «История зарубежного искусства и культуры», «История отечественного искусства и культуры».

Полезно стимулировать обучающихся к взаимодействию в процессе выполнения заданий путем обсуждений, сравнения учебных работ, помощи в выявлении ошибок. Таким образом, занятия проходят в интерактивной форме.

Наименование разделов и учебных заданий по дисциплине	Трудоемкость	Объем учебной работы студента (в ак.ч.), в том числе				
		Л	ПЗ	СЗ	ИЗ	СР
4-й курс, 7-й семестр	45	30				15
Раздел I. Художественные практики 1900–1910-х годов						
1. Фовизм. Творчество Анри Матисса		4				2
2. Кубизм		4				2

3. Итальянский футуризм		4				2
4. Немецкий экспрессионизм		4				2
5. Абстрактная живопись		4				2
6. Художники Парижской школы. «Первая волна» скульптурного авангарда		4				2
7. Дадаизм		6				3
4-й курс, 8-й семестр	45	30				15
Раздел II. Художественные практики 1920–1940-х годов						
1. Метафизическое искусство. Сюрреализм		5				3
2. Направления и тенденции в зарубежном искусстве 1920–1930-х годов		5				3
3. Нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма		5				2
4. Вторая Парижская школа		5				2
5. Ар брют и «Кобра»		5				3
6. Европейское послевоенное искусство. Великобритания. Италия		5				2
5-й курс, 9-й семестр	45	30				15
Раздел III. Художественные практики 1950–1970-х годов						
1. Постживописная абстракция. Группа «Гутай»		4				2
2. Перформативные практики. Флюксус: «Искусство-развлечение»		4				2

3. Проблема неоавангарда. Неодадаизм в США. Лондонская независимая группа. Поп-арт в США		4				2
4. Ив Кляйн и «Новые реалисты». Йозеф Бойс и «капиталистический реализм»		4				2
5. Оп-арт и кинетическое искусство		4				2
6. Минимализм. Постминимализм и процесс-арт. Сайт-специфичное искусство		5				3
7. Концептуализм. Арте повера. БМПТ. Основа / Поверхность		5				2
5-й курс, А семестр	45	30				15
Раздел IV. Художественные 1970–2010-х годов						
1. Институциональная критика		5				3
2. Постмодернизм. Фотография как искусство. Видеоарт.		5				2
3. Неоэкспрессионизм в Германии. «Новая волна». Трансавангард		5				2
4. Произведение как товар. Нео-гео. Новая британская скульптура. Т. Мураками. Брит-арт (YBA)		5				2
5. Постколониальная проблематика в искусстве		5				3
6. Реляционная эстетика / Искусство отношений. Постмедиаальное и постконцептуальное искусство		5				3
Итого (ак. ч.)	180	120				60

Содержание дисциплины

4-й курс, 7-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
I	Художественные практики 1900–1910-х годов	
1	Фовизм. Творчество Анри Матисса	Общая характеристика искусства первой половины XX века. Понятия модернизма и авангарда. Модусы и черты авангарда. Истоки становления нового пространственного мышления в искусстве начала XX века. Фовизм как первое оформившееся авангардное движение. Выставка в Осеннем салоне 1905 года. Творчество А. Матисса. Специфика художественной выразительности искусства А. Дерена и М. Вламинка. Фовизм в творчестве Р. Дюфи, Ж. Брака, К. ван Донгена, Э.-О. Фриеза.
2	Кубизм	«Точка отсчета» кубизма – 1907 год, ретроспектива П. Сезанна на Осеннем салоне. О термине. Раннее творчество П. Пикассо. Этапы кубизма («сезанновский», аналитический, синтетический) в творчестве П. Пикассо, Ж. Брака. Специфика кубизма Х. Гриса. Искусство «галерейных кубистов»: Салон Независимых 1911 г., Осенний салон 1911 г., Салон Независимых 1912 г., Салон «Золотое сечение» 1912 г. Творчество А. Глэза, Ж. Метценже, А. Ле Фоконье, Ф. Леже. Орфизм – выход в абстракцию: творчество Р. Делоне и Ф. Купки.
3	Итальянский футуризм	История возникновения футуризма и роль Ф.Т. Маринетти. Манифесты футуризма. Опыт теоретического обобщения проблем пространства и времени. Основные идеи футуристической теории: непрерывность, бесконечность пространства, симультанность, вхождение художника / зрителя внутрь живописного пространства, «силовые линии» (Боччони), атмосферическая пластичность, концепция пластического динамизма. Очаги футуризма: специфика развития в Милане, Риме, Флоренции. Творчество У. Боччони, Л. Руссоло, К. Карры, Дж. Северини, Дж. Баллы. Кубизм и футуризм. Специфика развития русского кубофутуризма в контексте европейского авангарда.

4	Немецкий экспрессионизм	Эстетические основы немецкого экспрессионизма. О термине. Группа «Мост» – основные черты изобразительного языка. Творчество Э.Л. Кирхнера, Э. Хеккеля, К. Шмидта-Ротлуфа, О. Мюллера, Э. Нольде. Группа «Синий всадник» – история формирования. «Новое объединение художников Мюнхена», роль галериста Г. Таннхаузера. Альманах «Синий всадник», выставки под эгидой альманаха. Творчество Ф. Марка, А. Макке, А. Явленского.
5	Абстрактная живопись	Творческий путь Василия Кандинского. Истоки и источники его поэтики. Роль древнерусского искусства, баварской подстекольной росписи и лубка. Полистилизм раннего творчества, «чудо Мурнау», «Первая абстрактная акварель» 1910 г. Становление «жанров» – «импрессия», «импровизация», «композиция». Книга «О духовном в искусстве». Темы Страшного суда и Потопа. Композиции VI и VII 1913 г. Творческая и педагогическая практика В. Кандинского в Москве. «Точка и линия на плоскости». Преподавание в Баухаузе. Творчество П. Мондриана. Освоение кубизма и редукция выразительных средств. Проблема «денатурализации» форм и цвета. Сложение концепции неопластицизма. Группа «Стиль», проективные возможности неопластицизма. Творчество Т. ван Дусбурга.
6	Художники Парижской школы. «Первая волна» скульптурного авангарда	Парижская школа. Бато-Лавуар и Улей. Своеобразие живописного языка А. Модильяни и Х. Сутина. Творчество М. Шагала. «Первая волна» скульптурного авангарда. «Протокубизм» Константина Бранкузи («Поцелуй»). Новации В. Архипенко: оптические двусмысленности, возможности негативного пространства и «нулевой» формы, коллажность композиции в скульптуре и использование бытовых материалов, скульпто-живопись. Творчество Осипа Цадкина и Жака Липшица – особенности претворения кубизма в пластике.
7	Дадаизм	Возникновение течения в Цюрихе, «Кабаре Вольтер», Первый «Вечер дада». Журнал «Дада». «Манифест Дада 1918 года» Т. Тцары. География дадаизма (Берлин, Ганновер, Кельн, Нью-Йорк, Барселона, Париж) и представители. Коллаж, ассам-

		бляж и фотомонтаж в искусстве дадаизма. О категории «случайного». Коллажи и объекты Р. Хаусманна, И. Баадера, Х. Хех, М. Эрнста. Социально-критическое направление берлинского дадаизма. Мерц-искусство К. Швиттерса. Апология машинерии Ф. Пикабиа. «Ready-made» М. Дюшана. «Антиэстетика» дадаизма и проблема «снятия искусства».
--	--	---

4-й курс, 8-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
II	Художественные практики 1920–1940-х годов	
1	Метафизическое искусство. Сюрреализм	Метафизическая живопись Дж. де Кирико. Творчество К. Карры и Дж. Моранди. Рождение сюрреализма и роль А. Бретона. Эстетическая концепция, программа, имена. Сюрреализм и политика. Специфика изобразительной практики и формирование корпуса художественных техник, адекватных «автоматическому письму» в литературе. Сюрреалистический объект. Творчество М. Эрнста: травматические факты и фантазии как часть эстетического опыта. Коллаж, фроттаж, декалькомания. Образность И. Танги. Ж. Батай и журнал «Документы» (1929–1930): «гетерогенность» и «бесформенное». Творчество Ж. Миро. «Натуралистический» сюрреализм Р. Магритта – рождение тайны. Параноидально-критический метод и мифотворчество С. Дали. Инфантильная сексуальность, бессознательные влечения, фобии и агрессия как территория искусства.
2	Направления и тенденции в зарубежном искусстве 1920–1930-х годов	Закат авангарда. Неоклассика и неоромантизм. «Новая вещественность» в Германии – «мюнхенское крыло» и «веризм». Творчество А. Канольдта, Г. Гросса, О. Дикса, М. Бекмана. Ар Деко: Границы стиля, предтечи и параллели. Новый стиль как средство выработки приемов адаптации и интеграции традиционалистских и авангардных течений. Графический дизайн (Кассандр). Выставка декоративных искусств в Париже 1925 года. Европейский ар-деко после 1925 года. Кино

		и театр. Неоромантизм: живопись Франции. Риджонализм и магический реализм в искусстве США. Мексиканский мурализм: Д. Ривера, Д.А. Сикейрос, Х.К. Ороско. Модернизм и тоталитаризм. Группа «Новеченто» в Италии. «Культурный национализм» и статус официального стиля. Форум Муссолини, монументальные статуи и цветные мозаики. Искусство как средство пропаганды в политике нацистской Германии. Разгром «дегенеративного» искусства – выставка 1937 г. Возрождение академизма и традиционных форм реалистической живописи. Мифологизация образа вождя, интерес к героям национальных легенд и эпоса, милитаризация сознания и культ силы. Скульптура Германии 1930–1940-х гг.: творчество Йозефа Торака, Арно Брекера.
3	Нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма	Творчество будущих мастеров абстрактного экспрессионизма в 1930-е годы. Эмиграция ведущих европейских мастеров в Америку и рост американского влияния на современное искусство Европы. Выставка «Первые документы сюрреализма» (1942) в Нью-Йорке и ее уроки. Открытие в 1942 г. в Нью-Йорке галереи современного искусства П. Гуггенхайм. Связь абстрактного экспрессионизма с абстрактным направлением в сюрреализме и методом «автоматического письма» в живописи Миро, Массона и Матта. Актуализация искусства индейцев Америки, мифов и ритуалов примитивных и первобытных культур, выставка в «Индейское искусство США» (1941). Архетипический уровень бессознательного как цель искусства и средства его визуализации – тотемизм, биоморфизм. «Идеографическая» живопись, «пиктограмма» и влияние П. Клее. Выставка «Абстрактная живопись и скульптура в Америке» (1951). Теоретическая основа абстрактного экспрессионизма – статья К. Гринберга «Авангард и китч» (1939). К. Гринберг «К более новому Лаокоону» (1940). Г. Розенберг и «живопись действия» (1952). Творчество А. Горки. Творчество Р. Мазеруэлла: серии работ «Элегия в честь Испанской республики» и «Орел». Творческий путь Дж. Поллока, техника дриппинга. Живопись цветowych полей. Категория «возвышен-

		ного» в творчестве Б. Ньюмана – проблемы масштаба и феноменология присутствия, религиозное начало образности М. Ротко. Творчество К. Стилла, В. де Кунинга.
4	Вторая Парижская школа	Переоткрытие лирической абстракции и творчества В. Кандинского в послевоенный период. Абстрактный пейзажизм и «фронтальеры»: Ж. Базэн и А. Манессье. Мимезис и абстракция в творчестве Н. де Сталя, А. Ланского, С. Полякова, С. Шаршуна. Ташизм как альтернатива абстрактному экспрессионизму и его эстетические основы. Творчество Вольса, Х. Хартунга, П. Сулажа, Ж. Матье. Мишель Тапье и живопись «информель». «Скульптурный ташизм» А. Джакометти.
5	Ар брют и «Кобра»	Ар брют и «Кобра». «Живопись материи» в галерее Рене Друэна. Роль искусства детей и душевнобольных для формирования концепции искусства. «Антикультурные позиции» (1951) Ж. Дюбюффе. Антропологическая проблематика живописи Ж. Фотрие. Группа «СоВрА» (1948–1951): социальная критика, фольклор и примитив. Сюрреалистические источники художественного языка. Предпосылки основания и география: Дания (группы «Линия», «Урожай»), Нидерланды («Экспериментальная группа в Голландии»), Бельгия. Экспозиция «Международная выставка экспериментального искусства: КоБрА». Творчество К. Аппеля, Корнеля, П. Алешинского, А. Йорна. Ранняя живопись Констана.
6	Европейское послевоенное искусство. Великобритания. Италия	Творчество Ф. Бэкона и семиотические функции живописного пространства. Л. Фрейд и интерпретация экзистенциализма: тело как бремя. Италия: абстракция как объект насилия. «Белый манифест» и «спациализм» Л. Фонтаны: между китчем и утопией. Материализм в ассамбляжах А. Бурри.

5-й курс, 9-й семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
III	Художественные практики 1950–1970-х годов	

1	Постживописная абстракция. Группа «Гутаи»	Постживописная абстракция. К. Гринберг и медиум-специфичность. «Модернистская живопись» К. Гринберга (1961). «Оптические пространства» М. Луиса и К. Ноланда. Преодоление абстрактного экспрессионизма и геометрической абстракции. Выставка «Постживописная абстракция» 1964 г. Творчество Эда Рейнхарда. Статья «Двенадцать правил Новой академии». Отсутствие композиции. Текст «Искусство как искусство». Образ модульной сетки: Э. Рейнхард, А. Мартин. Критика концепции К. Гринберга: Лео Стайнберг и планшетный тип картинной плоскости в книге «Другие критерии» (1972). Картины-объекты Э. Келли: индексальный перенос и принцип случайности как прорыв к некомпозиционной форме. С. Твомбли – анонимный след граффити против автографического знака дриппинга. Ф. Стелла: оперирование изображениями, совпадающими со своей материальной основой: «Вы видите то, что вы видите». Х. Франкенталлер: «техника пропитывания и пятен». Серии работ К. Ноланда и М. Луиса. Перформативное прочтение Дж. Поллока в творчестве группы «Гутаи». Холст как «арена действия» – живопись ногами К. Сираги, разрывы в ширмах С. Симамото. Спектакуляризация живописного процесса и инструментальное многообразие. Игровые аудиовизуальные шоу: выставка как парк аттракционов.
2	Перформативные практики. Флюксус: «Искусство-развлечение»	Перформативное искусство в США: Блэк-Маунтин колледж: Джон Кейдж и Мерс Каннингем. Новая школа социальных исследований в Нью-Йорке: ученики Кейджа А. Капроу, Дж. Брехт. «18 хеппенингов в шести частях» А. Капроу (1959). Перформансы в Мемориальной церкви Джадсона. Джордж Манчюнас и основание «Флюксуса». Дадаистское наследие, разрушение жанровых границ и эстетика архивного накопления. Переиздание текстов дада Д. Хиггинсом, «партитуры событий» Дж. Брехта.
3	Проблема неоавангарда. Неодадаизм в США. Лондонская независимая группа. Поп-арт в США	Неоавангард: проблемы взаимоотношения с искусством классического авангарда. Неодадаизм в США. Антология Р. Мазеруэлла «Художники и поэты Дада» (1951). Выставка «Искусство ассамбляжа» (1961) в МОМА. Композитор Джон Кейдж и Блэк-Маунтин колледж. Лекции Джона

		Кейджа в Новой школе социальных исследований (1957–1959). Творчество Р. Раушенберга – специфика «комбайнов» и индексальных картин. Дж. Джонс: столкновение различных смысловых уровней и типов знаков, одновременное существование картины как образа и объекта. Л. Эллоуэй и «Лондонская независимая группа»: изучение расширенного формата искусства. Выставочный проект «This is Tomorrow» (1956). Наследие Дюшана и реклама товаров потребления: механизация желания в творчестве Р. Хэмилтона. Поп-арт в США. Искусство и общество потребления. Роль заимствований в художественной системе поп-арта. Специфика иконографии: ресайклинг вещей и имиджей поп-культуры – массовой урбанизированной продукции и американского стиля жизни. К. Ольденбург: энвайронменты «Улица» (1960), «Магазин» (1961), «Спальня» (1963) и мягкие объекты. «Лучевой пистолет» как универсальный товарно-денежный эквивалент. 1962 год – триумф поп-арта. Выставки в Green Gallery, Stable, Ferus, галерее Вирджинии Дван. Выставка «Новые реалисты» в галерее Сидни Джениса, симпозиум в МоМА. Джеймс Розенквист – образы билбордов. Э. Уорхол: рекламный дизайн как ресурс современной живописи. Серии «Танцевальная диаграмма» и «Предложение для художников-любителей» (1962). Мир как супермаркет: специфика отбора и репрезентации товарных знаков. Массовая субъективность в образе анонимных жертв: автомобильные катастрофы, государственная казнь, разгоны демонстраций. Искусство как индустрия – «Фабрика». Кинематограф и группа «Velvet Underground». Том Вессельман – серии «Великая американская обнаженная» и «Натюрморт» – превращение тела в объект. Калифорнийский поп-арт – Мэл Рамос – образы пин-ап. Р. Лихтенштейн – абстрагирование образов точками растра: механическое репродуцирование и ручной труд. Дж. Сигал – гипсовые слепки как знаки мумификации и отчуждения.
4	Ив Кляйн и «Новые реалисты». Йозеф	Ив Кляйн – «Мертвый продавец» (Т. де Дюв). Духовная трансцендентность и товарно-денежная оценка произведений. Отсутствующая живопись

	Бойс и «капиталистический реализм»	– произведения, доступные только в описании: книги «Ив: картины» и «Ажено». Патент на ИКВ. Монохром и выставка «Пустота» в галерее Ирис Клэр. Торговля «зонами нематериальной живописной чувствительности». «Пневматическая революция» и новый стандарт «Моногольд» как альтернатива существующим экономическим связям. Живая кисть и «Антропометрии». «Художник пространства бросается в пустоту» – перформанс и его «документация». Деколлаж и специфика афиши как медиума (Ж. Вилльгле, Ф. Дюфрен, Р. Эн, М. Ротелла). Пьер Рестани и организация группы «Новые реалисты». «Новый реализм» и его рецепция. Манифест «На 40 градусов выше дада». Неодадаизм – музеефикация урбанистических отбросов. «Картины-ловушки» Д. Спери. «Аккумуляции» Армана, «Компрессии Сезара». Саморазрушающиеся машины Ж. Тэнгли. Терапевтическое искусство Й. Бойса и образ раны. «Человек Запада» (1958) – теория «социальной скульптуры» и расширенного понимания искусства. Антропософские идеи Рудольфа Штайнера и революционная утопия. «Социальный организм как произведение искусства». Мифологическое преобразование Бойса и его медиумы – мед, жир, войлок. Электричество и магнетизм – тепловые процессы и энергия как трансформирующая социальная сила. Образы эволюции и инкарнации. Чингиз-хан и Евразия. Перформативные практики Бойса. Преподавание в Государственной академии художеств в Дюссельдорфе. «Капиталистический реализм» – Г. Рихтер, З. Польке, К. Фишер-Люг. Г. Рихтер – иконография любительской фотографией, диалоги с Дюшаном. Тема атласа цветов: автономия цвета как материального элемента живописи. З. Польке – растривание как клиширование и пародийное присвоение
5	Оп-арт и кинетическое искусство	Предыстория кинетизма: футуризм, «роторельефы» и «Anemic Cinema» Дюшана. Мобили и стабилы Александра Колдера. Блэк-Маунтин колледж: Макс Билль и традиции Баухауза. Творчество Й. Альберса. Творчество В. Вазарелли. Выставка «Движение» (1955) в галерее Денизы Рене и «Желтый манифест» Вазарелли. Группа «Zero» (1957–1966): влияние И. Кляйна. Отто Пине:

		«Световой балет» и «Sky art». Кинетические рельефы и проект «Сахара» Хайнца Мака. Специфика инструментария Гюнтера Юккера (работа с гвоздями). Группа визуальных исследований (GRAV) (1960–1968): манифест «Хватит Мистификаций!», акции и проекты «Лабиринт» (1963), «Игровая комната» (1965), «Один день на улице» (1966). Особенности визуально-пластического языка Ф. Морелле, Х. Ле Парка. Творчество Х.-Р. Сото.
6	Минимализм. Пост-минимализм и процесс-арт. Сайт-специфичное искусство	Переоткрытие конструктивизма: книга К. Грэй «Великий эксперимент: русское искусство 1863–1922 годов». Развитие идей конструктивизма в работах Д. Флавина, К. Андре, С. Левитта и преодоление концепции медиум-специфичности К. Гринберга. Влияние реди-мейда Дюшана. Флуоресцентные лампы как индустриальный фетиш в работах Д. Флавина. К. Андре: скульптура как место. С. Левитт – «Напольные структуры» и «Настенные структуры» (1964–1965). Искоренение иллюзионизма и восприятие «вещи как целого»: статья «Специфические объекты» (1965) Д. Джадда в «Художественном ежегоднике». Барбара Роуз о минимализме – «Искусство А.В.С.» (1965). Влияние теории – Л. Витгенштейн и М. Мерло-Понти. Понятие гештальта в «Заметках о скульптуре» Р. Морриса в «Артфоруме» (1966–1969). Выставка «Первичные структуры» (1966) в Музее еврейской культуры. Критика минимализма М. Фридом «Искусство и объектность» (1967) – о театральности. Выставка «Эксцентрическая абстракция» (1966) – эмоциональная и эротическая альтернатива минимализму. Творчество Л. Буржуа: агрессия, «уничтожение отца», образ «женщины-дома». Я. Кусама – тотальные энвайронменты. Скульптуры Е. Хессе – телесное и структурное. Выставка «Антииллюзия: процедуры / материалы» (1969) в музее Уитни. Процесс-арт: логика материалов, эффект поля и фантазматическая телесность. Р. Моррис: тексты «Антиформа» (1968), «Заметки о скульптуре. Часть IV: Вне объектов» (1969) – форма как демонстрация процесса и горизонтальное рассеяние. Р. Серра – артикуляция принципов скульптуры как строительства. Е. Хессе – тело как мате-

		риал желаний и психических импульсов. Фотографии Б. и Х. Бехеров – серийность и тема места. Майкл Ашер – проект для «Помона-колледжа» (1970). Творчество Р. Серра – от «Удара» (1969–1971) к «Наклонной дуге» (1981). Публичная скульптура и пространство политического действия. «Земляной» дискурс: выставки «Earthworks» (1968), «Earth Art» (1969) фильм Г. Шума «Land Art» (Sender Freies Berlin, 15.04.1969). Р. Смитсон: теория и практика. «Выпадение разума в осадок: земляные проекты» (1968) и концепция «не-мест». Работы М. Хейцера, У. де Мария, Р. Лонга. Обоснование новейших стратегий Р. Краусс: «Скульптура в расширенном поле» (1978). Поздняя рецепция минимализма и сайт-специфического искусства в Британии: творчество М. Хатум и Р. Уайтрид.
7	Концептуализм. Арте повера. БМПТ. Основа / Поверхность	На стыке реди-мейда и геометрической абстракции: первичные импульсы концептуализма. Проекты Э. Рушея. Р. Моррис – «Картотека» (1962), «Заявление об эстетической аннуляции» (1963). «Параграфы о концептуальном искусстве» С. Левитта (1967). «Искусство после философии» Дж. Кошута (1969). «Декларация о намерениях» Л. Винера. Проект «Херох Вох» (1968). Выставка в галерее Сигелауба в январе 1969-го: Дж. Кошут, Р. Барри, Л. Винер, Д. Хьюблер. Выставка «Когда отношения становятся формой» (1969). Лингвистические модели и принципы логического позитивизма. Группа «Искусство и язык». Фотоконцептуализм Д. Хьюблера, Д. Грэма, Дж. Балдесари. Критик Джермано Челант и выставка «Арте повера» (1967). «Бедное искусство: Заметки о Герилье» (1967) Дж. Челанта. Перенесение художественного творчества в пространство политического активизма и нахождение новых способов взаимодействия с аудиторией. Историческая память и радикальная критика современности. Творчество М. Пистолетто, Я. Кунеллиса, М. Мерца, П. Паскалли, Дж. Ансельмо. «Карты мира» А. Боэtti. Совместная деятельность Д. Бюрена, О. Моссе, Д. Пармантье, Н. Торони: группа «БМПТ». Выставка 1967 года на «Салоне молодой живописи». Группа «Основа / Поверх-

		ность» и деконструкция картины: Л. Кан, К. Вилла, Д. Дезёз. Живопись как материальный процесс собственного развертывания. Изобличение произведения, созданного в условиях капиталистической экономики.
--	--	--

5-й курс, А семестр

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
IV	Художественные 1970–2010-х годов	
1	Институциональная критика	Первые опыты институциональной критики. Х. Хааке и выставка в Музее Гуггенхайма (1971): отвергнутый проект «Шапольски и другие...». Выставка Д. Бюрена «Живопись-скульптура» на Шестой международной выставке Музея Гуггенхайма (1971). М. Бротарс «Музей современного искусства. Отдел орлов, секция IX века» (1968) и презентация «Музея» на Документе-5 в 1972 г. М. Ашер – галерейные проекты и работы для «73-й Американской выставки» и Музея современного искусства в Чикаго 1979 г. Х. Хааке – «Анкета посетителей галерей» (1969), «Опрос в МоМА» (1970), «Мане – Проект’74», «Совет попечителей Музея Гуггенхайма» (1974), политические проекты 1980-х. Д. Бюрен: «Цвета: скульптуры» (1975–1977), «Формы: картины» (1976–1978). Выставка «Точки зрения» в галерее ARC (1983). Poleмика вокруг оформления двора Пале-Рояль в Париже: «Два плато» (1985–1986). Статья К. Данкан, А. Уоллак «МоМА в Нью-Йорке – священный лабиринт, пронизанный взглядом Богини-матери» (1978). Ж. Бодрийяр об «эффекте Бобура». Вторая волна институциональной критики. А. Фрейзер «Музейные достопримечательности: экскурсия» (1989, Художественный музей Филадельфии), Дж. Кошут «Коллекция Бруклинского музея. Игра запретного» (Бруклинский музей, 1990). «Подрывая музей» Ф. Уилсона (1992, историческое общество Мэриленда).

2	Постмодернизм. Фотография как искусство. Видеоарт.	Выставка «Pictures» (1977). Стратегии апроприации и критика оригинальности. Проблема симулякра – замещение реальности ее репрезентацией. Ж. Бодрийяр. Ш. Левин, Л. Лоурер, Б. Крюгер. С. Шерман «Кадры из фильмов без названия». Галерея «Метро-Пикчерс» (1980). Книга Ф. Джеймисона «Постмодернизм, или Культурная логика позднего капитализма» (1984). От фотографии как документа к фотографии как материалу. Теория фотографии: С. Сонтаг, Р. Барт. М. Фуко «Дисциплина и наказание: Рождение тюрьмы». В. Берджин: лекция «Отсутствие присутствия: концептуализм и постмодернизмы». Творчество Р. Принса, С. Чарльзуорт. «Внутри, вокруг и после документальной фотографии» (1981) М. Рослер и «Демонтаж модернизма, переоткрытие документалистики» (1984) А. Секкулы. М. Маклюэн «Понимание медиа» (1964), Ф. Киттлер «Граммофон, фильм, пишущая машинка» (1986). Атаки на телевизор – Н. Дж. Пайк и В. Фостель. Видео в «расширенном поле»: Р. Серра, Б. Наумен, П. Кампус, В. Аккончи. Видеопроекции Б. Виолы и Г. Хилла.
3	Неоэкспрессионизм в Германии. «Новая волна». Трансавангард	Проблема утверждения специфики западногерманской живописи и обоснование немецкой культурной идентичности. Г. Базелиц и проблемы реставрации фигуративного искусства. Манифесты «Пандемониум» Базелица и Шенебека. А. Кифер – фотография и живопись. Преодоление репрессивной установки по отношению к истории. Образы алхимии. М. Люперц – специфика мифологического, дионисийство и серия «Дифирамбов». Творчество А.Р. Пенка и Й. Иммердорфа. А. Бонито Олива и «трансавангард» в Италии. Реанимация живописного медиума. Образ культурного и визуального нондизма и апология цитаты. «Избыточность – знак нового витализма». Творчество Ф. Клемента, М. Палладино, С. Киа, Э. Кукки. «Новые дикие» Германии (Р. Феттинг, Х. Миддендорф, Саломе). Выставки «Новый дух в живописи» (1981), «Дух времени» (1982). Неоэкспрессионизм в США – творчество Д. Салле и Дж.

		Шнабеля. Ист-Вилледж: граффитическая культура и новые галереи. Ж.-М. Баския, К. Херинг, К. Шарф. Магазин «Pop Shop» К. Херинга (1986). «Figuration libre» во Франции: панк-эстетика и комиксы как апология спонтанности и ремесла.
4	Произведение как товар. Нео-гео. Новая британская скульптура. Т. Мураками. Брит-арт (УВА)	Нео-гео как альтернатива неоэкспрессионизму. Галерея «International With Movement» (1984–1988). Творчество П. Хейли: превращение критики в товар. Творчество Э. Бикертон, М. Вайзмана. Х. Стейнбах: коллапс различий высокого вкуса и китча, апология витрины. Альянс с рынком: Дж. Кунс – коммивояжер от искусств. Выставка «Конец игры: референция и симуляция в новейшей живописи и скульптуре» (1986). Выставка «Предметы и скульптура» (1981. Лондон, Бристоль). «Новая британская скульптура» в галерее Лиссон: китч и утиль. Творчество Т. Кэгга, Б. Вудроу, А. Капура, Э. Гормли, Р. Дикона. Корпорация Т. Мураками – создание брендов. Инфантильное, травматическое, коммерческое. Студенты Голдсмит-колледжа и альтернативные экспозиционные пространства: выставки «Freeze» (1988), «Современная медицина», «Игрок», «Рынок» – 1990. На пути к рождению бренда – СМИ, массовая аудитория и коммерция. Критика о УВА. Галерея Ч. Саатчи, «Белый куб» Дж. Джоплинга. Рынок и государство. Премия Тернера. Творческие практики Д. Херста, М. Куинна, Г. Хьюма, С. Лукас, Т. Эмин, К. Офили, братьев Чэпмен, М. Коллишоу. Выставка «Сенсация» (1997) – частная коллекция Саатчи в Королевской академии художеств, триумф публичности. Выставка «Апокалипсис» (2000) – британский взгляд на международное искусство. М. Каттелан.
5	Постколониальная проблематика в искусстве	Выставки «“Примитивизм” в искусстве XX века» (1984) и «Маги Земли» (1989). «Ориентализм» Э. Саида и развитие теории постколониализма. Проблема артикуляции гибридной среды и «третьих пространств» (Х. Баба). Дж. Даррем: фальшивые индейские артефакты и обострение клише примитивизма. Д. Хэммонс:

		ритуальная сила современных фетишей. Художественные практики Г. Ороско и Р. Тиравания.
6	Реляционная эстетика / Искусство отношений. Постмедиаальное и постконцептуальное искусство	Н. Буррио «Реляционная эстетика» (1998): «искусство как состояние встречи». Актуализация образа выставки как съемочного павильона. Формы как сценарий: Л. Гиллик, Т. Хиршхорн, Р. Тиравания, П. Юиг, Д. Гонсалес-Фёрстер, Ф. Паррено. Модификации перформативных практик: реперформанс и делегированный перформанс. Проект Обриста «Do it!». «Искусство поведения» Т. Бругеры. А. Видокль, Х. Аранда «e-flux». Розалинда Краусс и проблема «постмедиаального искусства»: к вопросу интерпретации медиума. Д. Джослит «После искусства». Питер Осборн и постконцептуальное искусство: «Anywhere or Not at all. Philosophy of Contemporary Art». В. Раад и «The Atlas Group».

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Лекционный материал, рабочая программа, список учебной и научной литературы, методические рекомендации по самостоятельной работе студентов.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Изучение рекомендуемой литературы.
- Посещение музеев и выставочных залов.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации

7.1 Показатели, критерии и шкала оценивания уровня результатов обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания уровня освоения компетенций после изучения дисциплины
ОПК-4: способен работать с научной литературой; собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников; участвовать в научно-практических конференциях; готовить доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и технологий;	Знать: – основную исследовательскую литературу по изучаемым вопросам; – основные методологические подходы к историческим и теоретическим исследованиям; Уметь: – применять различные методологические подходы к изучению темы; – анализировать исторические проблемы; – собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников для подготовки докладов и сообщений. Владеть: – навыками комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам; – понятийным аппаратом дисциплины, техниками анализа текстов; – навыками работы с научной литературой, интернет-ресурсами, специализированными базами данных.	5 «отлично»	Обучающийся усвоил весь программный материал на высоком профессиональном уровне (для своего курса). Исчерпывающе, последовательно, грамотно его излагает, увязывает с практикой в соответствующей предметной области. Студент понимает учебные задачи и умеет их качественно решать. Не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами и практическими заданиями (при их наличии), правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать материал. Демонстрирует высокий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Студент демонстрирует профессиональный рост, наличие аналитического мышления.

ОПК-5: способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах.	Знать: – основные этапы (эпохи, стили, направления) в развитии изобразительного искусства; памятники мировой и отечественной архитектуры и культуры, имена и произведения выдающихся мастеров мирового и отечественного искусства; взаимодействие и связь между различными видами искусства; основные факты и закономерности историко-художественного процесса, роль искусства в развитии общества, влияние исторических событий на развитие искусства; Уметь: – анализировать произведения изобразительного искусства; использовать различные приемы и методы критического анализа источников; – переосмысливать и использовать приемы и методы исторических стилей и направлений в собственном творчестве; Владеть: – навыками анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам истории искусства, использовать для	4 «хорошо»	Обучающийся усвоил программный материал на хорошем профессиональном уровне (для своего курса). Грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответах. Студент, в основном, понимает учебные задачи и умеет их решать достаточно хорошо. Способен к самостоятельному пополнению и обновлению знаний в ходе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности, работе с профессиональной литературой. Демонстрирует средний уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала, стремление к профессиональному развитию. Ответы студента иллюстрируют наличие незначительных недостатков в освоении отдельных тем курса.
		3 «удовлетворительно»	Обучающийся усвоил не весь программный материал (только основы) или весь, но на низком профессиональном уровне. Студент не проявляет глубокого понимания учебных задач и испытывает трудности при их решении. Знаком только с основной литературой, иногда допускает ошибочные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала. Демонстрирует

	получения информации различные источники; способностью излагать и использовать полученные знания.		низкий уровень знаний, умений и результатов владения основными навыками применения полученных знаний и умений при решении профессиональных задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных недостатков в освоении отдельных тем курса, отсутствие грамотного профессионального подхода.
		2 «неудовлетворительно»	Обучающийся не усвоил основной части программного материала по дисциплине. Студент не проявляет понимания учебных задач и не может их решать. Допускает существенные ошибки при ответе на поставленные вопросы. Демонстрирует недостаточный уровень знаний, умений и навыков при решении профессиональных задач в рамках пройденного учебного материала. Ответы студента иллюстрируют наличие существенных пробелов в освоении курса дисциплины. Студент не проявляет заинтересованности в учебном процессе и не стремится к профессиональному развитию.

Описание шкалы и критериев оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций

	Балл	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения знаний и умений после изучения учебного материала
ЗНАНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знает совокупность теоретических концепций по дисциплине; методы, приемы и техники решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	4	Средний уровень	Студент достаточно хорошо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает небольшие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	3	Низкий уровень	Студент слабо ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с некоторыми теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не ориентируется в категориально-понятийном аппарате дисциплины в целом и отдельных ее разделов; не знаком с теоретическими концепциями по дисциплине; испытывает большие затруднения в методах, приемах и техниках решения основных дисциплинарных задач и задач отдельных разделов дисциплины.
УМЕНИЯ	5	Высокий уровень	Студент свободно пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	4	Средний уровень	Студент хорошо пользуется понятиями, категориями, терминами дисциплины и их определениями; фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной

			форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; с небольшими затруднениями использует различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
	3	Низкий уровень	Студент испытывает затруднения в использовании понятий, категорий, терминов дисциплины и их определений; слабо фиксирует свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; испытывает трудности в использовании различных методов, приемов и техник для решения творческих задач.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не умеет использовать понятия, категории, термины дисциплины и их определения; не умеет фиксировать свойства, признаки и закономерности в обобщенной форме отражающие явления данной сферы творчества и связи между ними; не умеет использовать различные методы, приемы и техники для решения творческих задач.
НАВЫКИ	Балл	Уровень приобретения	Критерии оценивания уровня приобретенных владений после изучения учебного материала
	5	Высокий уровень	Студент отлично владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Свободно ориентируется в предложенном решении творческой задачи, может его модифицировать при изменении условий задачи.
	4	Средний уровень	Студент уверенно владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник в рамках выбранной теоретической концепции для решения творческих задач. Хорошо ориентируется в предложенном решении.
	3	Низкий уровень	Студент слабо владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Слабо ориентируется в предложенном решении.
	2	Минимальный уровень не достигнут	Студент не владеет практическими навыками применения изученных методов, приемов и техник, затрудняется в выборе теоретической концепции для решения творческих задач. Не может предложить решения поставленных задач.

Таблица перевода результатов тестирования в оценку

№ пп	Оценка	Шкала
1	Отлично	Количество верных ответов в интервале: 81-100%
2	Хорошо	Количество верных ответов в интервале: 61-80%
3	Удовлетворительно	Количество верных ответов в интервале: 41-60%
4	Неудовлетвори- тельно	Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5	Зачтено	Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6	Незачтено	Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.2. Содержание текстовых материалов

Перечень тестовых заданий

Тестирование № 1

1. Книга «Джаз» была создана...

а. В. Кандинским

в. У. Боччони

б. А. Матиссом

г. Р. Дюфи

2. В группу художников-фовистов не входил...

а. А. Дерен

в. М. Вламинк

б. Ф. Купка

г. Ж. Брак

3. «Портрет А. Воллара» из собрания ГМИИ им. А.С. Пушкина исполнил ...

а. А. Матисс

в. Ж. Брак

б. П. Пикассо

г. Дж. де Кирико

4. Изобретение коллажа принадлежит ...

а. футуризму

в. дадаизму

б. кубизму

г. экспрессионизму

5. К поэтике орфизма не относится творчество...

а. Робера Делоне

в. Фрэнсиса Пикабиа

б. Франтишека Купки

г. Василия Кандинского

6. Тримя главными территориальными центрами экспрессионизма были...

а. Дрезден, Брюссель, Амстердам

в. Берлин, Москва, Лондон

в. Дрезден, Мюнхен, Берлин

г. Париж, Берлин, Амстердам

7. Художественные приемы, характерные для живописи экспрессионистов, это...

а. деформация предметов и красочные диссонансы

в. пленэрное письмо и фактурность рисунка

б. геометризация форм и сдержанность колорита

г. идеализация образов и лаконизм композиции

8. «Первая абстрактная акварель» В. Кандинского была создана в ...

а. 1907 г.

в. 1910 г.

б. 1915 г.

г. 1913 г.

9. Автором концепции «неопластицизма» является ...

а. В. Кандинский

в. К. Малевич

б. П. Мондриан

г. Р. Делоне

10. Одним из территориальных центров дадаизма был город ...

а. Мюнхен

в. Прага

б. Дрезден

г. Кельн

11. Концепция реди-мейда была сформулирована М. Дюшаном в ...

а. 1910 г.

в. 1915 г.

б. 1913 г.

г. 1917 г.

12. Автором концепции мерц-искусства является....

а. М. Дюшан

в. Ф. Пикабиа

б. М. Эрнст

г. К. Швиттерс

13. Основателем и идеологом сюрреализма является ...

а. С. Дали

в. М. Эрнст

б. А. Бретон

г. А. Арто

14. Адептом «машинного искусства» был художник ...

а. С. Дали

в. П. Мондриан

б. Ф. Пикабия

г. Х. Арп

15. Творческая манера Сальвадора Дали именовалась им:

а. автоматическое письмо

в. параноидально-критический метод

б. декалькомания

г. параноический психоз

16. Международная выставка современных декоративных и промышленных искусств 1925 года состоялась:

а. в Берлине

в. в Нью-Йорке

б. в Париже

г. в Риме

17. В группу американских художников-регионалистов не входил

а. Эдвард Хоппер

в. Томас Харт Бентон

б. Грант Вуд

г. Джон Стюарт Керри

18. Представителем направления «новой вещественности» не являлся:

а. Георг Гросс

в. Александр Канольдт

б. Отто Дикс

г. Отто Мюллер

19. Первым художником, интерпретировавшим в творчестве образ финансового документа, стал...:

а. Г. Гросс

в. С. Дали

б. М. Эрнст

г. М. Дюшан

20. Серия работ «Итальянские площади» принадлежит кисти...

а. И. Танги

в. С. Дали

Тестирование № 2

1. Автором «Двенадцати правил Новой Академии» является:

а. Э. Келли

в. Э. Рейнхардт

б. М. Ротко

г. С. Твомбли

2. В составе группы «CoBrA» не присутствовал:

а. Констан

в. Арман

б. А. Йорн

г. К. Аппель

3. Концепция планшетного типа картинной плоскости была сформулирована:

а. К. Гринбергом

в. Г. Розенбергом

б. Л. Стайнбергом

г. Р. Краусс

4. Автором «Белого манифеста» является:

а. А. Бурри

в. И. Кляйн

б. П. Мандзони

г. Л. Фонтана

5. Характерные примеры сайт-специфичного искусства демонстрирует творчество:

а. И. Кляйна

в. М. Бротарса

б. Р. Серры

г. С. Левитта

6. Пионером институциональной критики не являлся:

а. Д. Бюрен

в. М. Бротарс

б. Х. Хааке

г. Дж. Кошут

7. Участником группы «Арте повера» не является:

а. М. Мерц

в. М. Моссе

б. А. Боэтти

г. П. Паскалли

8. Автором «Музея современного искусства. Отдела орлов» является:

а. Д. Бюрен	<u>в. М. Бротарс</u>
б. Дж. Челант	г. М. Ашер

9. Текст «Искусство как искусство» принадлежит:

а. Дж. Кошуту	<u>в. Э. Рейнхардту</u>
б. С. Левитту	г. Д. Хьюблеру

10. Концепцию трансавангарда сформулировал:

а. Дж. Челант	в. Ж. Бодрийяр
<u>б. А. Бонито Олива</u>	г. Р. Краусс

11. К направлению «Новая британская скульптура» не относится творчество:

а. Т. Крэгга	в. Б. Вудроу
б. А. Капура	<u>г. Дж. Кунса</u>

12. Выставкой, заострившей проблематику постколониального искусства в 1989 году, стала:

а. «Примитивизм в искусстве XX века»	в. «Другая история»
<u>б. «Маги Земли»</u>	г. «Торговые пути. История и география»

13. Проблема постмедиаального искусства формулируется в текстах:

а. Д. Джослита	в. П. Осборна
<u>б. Р. Краусс</u>	г. Х. Обриста

Перечень вопросов к экзамену

1. Фовизм. Основные представители. Творчество А. Матисса;
2. Кубизм и его этапы;
3. «Салонные кубисты»;
4. «Голубой» и «розовый» период П. Пикассо;
5. Орфизм Р. Делоне и Ф. Купки;
6. Группа «Мост»;

7. Группа «Синий всадник». Альманах и творчество основных представителей;
8. Абстрактное искусство В. Кандинского;
9. Манифесты футуризма;
10. Творчество У. Боччони;
11. Парижская школа. Творчество А. Модильяни и Х. Сутина;
12. «Первая волна» скульптурного авангарда;
13. Антиэстетика дадаизма;
14. Творчество М. Дюшана;
15. Мерц-искусство К. Швиттерса;
16. Коллаж и ассамбляж в арт-практиках дадаизма;
17. Метафизическая живопись. Творчество Дж. де Кирико;
18. Сюрреализм и политика;
19. Творчество С. Дали;
20. Искусство «новой вещественности»;
21. Американский риджонализм. Основные представители;
22. Мексиканский мурализм;
23. Ташизм;
24. Ар брют и творчество Ж. Дюбюффе;
25. Группа «КоБрА»;
26. Нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма;
27. Теоретики абстрактного экспрессионизма;
28. Постживописная абстракция;
29. Перформативные практики «Гутай»;
30. Творчество Ф. Бэкона;
31. «Белый манифест» и спациализм Л. Фонтана;
32. Творчество Дж. Джонса;
33. Комбайны Р. Раушенберга;
34. Поп-арт и общество потребления;
35. Творчество Э. Уорхола;
36. Понятие «неоавангарда» и его проблематика;
37. Пьер Рестани и «новая реальность»;
38. Творчество Ива Кляйна;
39. Джон Кейдж и его влияние на развитие перформативных практик;
40. Группа «Флюксус»;
41. Творчество Й. Бойса;
42. «Капиталистический реализм». Творчество З. Польке и Г. Рихтера;
43. Зарождение оп-арта и кинетического искусства. Творчество В. Вазарелли;
44. Группа «Зего»;
45. Теоретики минимализма и их основные тексты. Критика минимализма;
46. Художественная практика минимализма;
47. Творчество Л. Буржуа;
48. Процесс-арт;
49. Творчество Е. Хессе;
50. Сайт-специфичное искусство. Творчество Р. Серра;
51. Ленд-арт;
52. Концептуализм. Творчество Дж. Кошута;

- 53.Арте-повера;
- 54.Творчество М. Бротарса;
- 55.Творчество Х. Хааке;
- 56.Творчество Д. Бюрена;
- 57.Творчество Г. Базелитца;
- 58.Творчество А. Кифера;
- 59.Фотография в искусстве конца 1970-х – 1980-х годов;
- 60.Творчество С. Шерман;
- 61.А. Бонито Олива и трансавангард;
- 62.Неоэкспрессионизм в США;
- 63.Творчество Дж. Кунса;
- 64.Новая британская скульптура;
- 65.Творчество Т. Мураками;
- 66.Видеоарт 1960-1970-х годов;
- 67.Творчество Б. Виолы;
- 68.Постколониальная проблематика в искусстве;
- 69.Брит-арт (УВА);
- 70.Творчество Д. Херста;
- 71.Творчество Т. Эмин и С. Лукас;
- 72.Искусство отношений – Р. Тиравания, Ф. Гонсалес-Торрес, Ф. Паррено, Т. Бругера.

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Промежуточный (рубежный) контроль.

Промежуточный контроль для комплексного оценивания усвоенных знаний, освоенных умений и приобретенных владений дисциплинарных частей компетенций, в процессе освоения дисциплины, проводится кафедрой согласно графика учебного процесса после изучения тематических разделов дисциплины в форме контрольной работы, тестирования.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Рубежный контроль			
1	Тест	Система стандартизированных простых и комплексных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний, умений и владений обучающихся. Рекомендуется для оценки знаний, умений и владений обучающихся.	Тестовые задания

Итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) обучающихся для комплексного оценивания сформированности дисциплинарных частей и компетенций в целом в процессе освоения дисциплины проводится кафедрой по итогам очередного семестра в форме экзамена.

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оце- ночного средства в фонде
Промежуточная аттестация			
1	Экзамен	Средство, позволяющее в устной или письменной форме по билетам оценить знания, умения и владения обучающегося по учебной дисциплине. Билет может содержать теоретические вопросы, практические задания и комплексные задания для контроля сформированности заявленных дисциплинарных компетенций. Если владения студента оцениваются по результатам рубежного контроля, экзаменационный билет может не содержать 3-го задания. Рекомендуется для оценки теоретических знаний, практических умений и навыков их применения в работе.	Комплект теоретических вопросов, практических и комплексных заданий к экзамену

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная литература

1. Хадсон С. Современная живопись. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2025. – 320 с.
2. Гринберг К. Искусство и культура. Критические очерки. – М.: V-A-C Press, Artquide s.r.o., 2025. – 332 с.
3. Бельтинг Г. История искусства после модернизма. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. – 340 с.
4. Джослит Д. Американское искусство с 1945 года. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. – 320 с.
5. Фоукс М., Фоукс Р. Искусство Центральной и Восточной Европы с 1950 года. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2024. – 272с.

6. Адамсон У. Авангард под ударом. Как модернизм сопротивлялся европейской потребительской культуре. СПб.: Библиороссика, 2023. – 610 с.
7. Малова Т.В. «Figuration libre»: история объединения и его художники. Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2023. – 182 с.
8. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука, 2021. – 384 с.
9. Билл Виола. Путешествие души. Каталог выставки. – М.: ГМИИ им. А.С. Пушкина, 2021. – 192 с.
10. Стайнберг Л. Другие критерии. Лицом к лицу с искусством XX века. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2021. – 424 с.
11. Итальянский футуризм. Манифесты и программы 1909–1941 гг. В 2-х кн. – М.: Гилея, 2020.
12. Крючкова В.А. Классика и «новый классицизм». Франция, Италия (1919–1939). – М.: БуксМАрт, 2020. – 368 с.
13. Габриэль М. Женщины Девятой улицы. В 3 т. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.

8.2. Дополнительная литература:

1. Искусство с 1900 года. Модернизм. Антимодернизм. Постмодернизм. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2019. – 896 с.
2. Розенберг Г. Традиция нового. – М.: V-A-C press» 2019. – 340 с.
3. Каррьеро К. Потребление и поп-арт. – М.: Искусство XXI век, 2010. – 320 с.
4. Баси Э. Экспрессионизм. – М.: БММ, 2007. – 288 с.
5. Андреева Е. Все и Ничто. Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2004. – 512 с.
6. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М.: Художественный журнал, 2003. – 318 с.
7. Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм. М.: ОЛМА-Пресс, Галарт, 2000. – 176 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- Национальная электронная библиотека (НЭБ) (www.rusneb.ru);
- Электронно-библиотечная система «Лань» (www.e.lanbook.com).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

С позиций компетентностного подхода приоритет получают активные методы и формы проведения учебных занятий, способствующие развитию общекультурных и профессиональных компетенций.

С целью формирования и развития компетенций обучающихся предусматривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.

Самостоятельная работа предполагает изучение студентами программного

учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать:

- работу с учебной литературой по темам, которые были предметом обсуждения на лекциях;
- изучение литературы при подготовке к практическим занятиям;
- реферирование библиографических источников по вопросам, которые требуют самостоятельного освоения;
- выполнение контрольных заданий во время или после изучения темы;
- устные или письменные ответы на предлагаемые вопросы для самопроверки;
- подготовку итогового комплексного задания.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Перечень информационных справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса (порталы, каталоги, поисковые системы):

- <http://moodle.mgahi.ru> (вход по паролю) – Электронная информационно-образовательная среда МГАХИ им. В.И. Сурикова;
- <http://www.edu.ru> – Электронный федеральный портал «Российское образование»;
- <https://www.culture.ru/> – Электронный портал культурного наследия, традиций народов России «Культура.РФ»;
- <https://ar.culture.ru/> – Интерактивный гид по музеям РФ с технологией дополненной реальности «Артефакт»;
- <http://www.museum.ru/> – Электронный портал «Музеи России»;
- <https://goskatalog.ru/portal> – Государственный каталог Музейного фонда РФ;
- <http://www.aki-ros.ru> – Агентство культурной информации.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения лекционных занятий по дисциплине «Новейшие течения в современном искусстве» используется набор учебной мебели, проектор с подключенным к нему лекторским ноутбуком.

Для проведения практических и семинарских занятий по определенным темам изучаемой дисциплины аудитория оснащена проектором с подключенным к нему преподавательским ноутбуком.