

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. Ломоносова

Исторический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Декан Исторического факультета МГУ,

академик РАН _____ С.П. Карпов

« ____ » _____ 2015 г.

Программа учебной дисциплины

Наименование дисциплины: «Искусство Европы и Америки XX века»

Уровень высшего образования:

квалификация «бакалавр»

Направление подготовки: 035400 – История искусств

Направленность (профиль):

17.00.04 – Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура

Москва, 2015

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Искусство Европы и Америки XX века» – знакомство студентов с основными этапами развития архитектуры и визуального искусства XX века в странах Европы и Америки в контексте историко-культурных процессов эпохи, с магистральными направлениями и региональной спецификой развития международного искусства XX века, с творчеством крупнейших мастеров и основными художественными особенностями их произведений.

В результате освоения дисциплины у студентов должен сформироваться необходимый уровень профессиональной оценки и критическое понимание развития искусства XX века в странах Европы и Америки.

Задачи дисциплины:

- дать представление об основных этапах развития международного визуального искусства и архитектуры XX века, выявить особенности его исторического развития в контексте общекультурных процессов;
- обозначить основные направления и тенденции в архитектуре и визуальном искусстве XX века, проследить их развитие и взаимосвязи;
- дать характеристику и критическую оценку творчества крупнейших мастеров XX века в процессе их художественной эволюции;
- дать представление об этапных для архитектуры и визуального искусства XX века произведениях, сформулировать методы их критической оценки;
- обратить внимание на радикальные изменения, которые произошли в художественном языке и содержании разных видов искусства XX века;
- показать взаимосвязь художественного языка и содержания искусства XX века с системой ценностей, выработанной в процессе принципиальных сдвигов в культурной и социальной жизни эпохи;
- дать представление об основных художественных центрах и их исторической эволюции в ходе XX века;
- дать характеристику основным методологическим системам, выработанным в процессе изучения искусства XX века в российской и зарубежной науке, выявить особенности, пути формирования и критерии оценки художественных явлений;
- продемонстрировать, как историческое развитие архитектуры и визуального искусства в XX веке привело к формированию основных направлений и тенденций в современном искусстве.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «Искусство Европы и Америки XX века» входит в базовую часть профессионального цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 035400 (История искусств) для квалификации «бакалавр».

Данная дисциплина представляет собой часть учебной программы по всеобщей истории искусства и является необходимым продолжением курса «Искусство XIX века», а также логически и содержательно связана с курсом «Русское искусство XX века».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории философии и эстетики, литературы и т.д.

Изучение искусства XX века создаёт необходимые предпосылки для успешного освоения следующих базовых дисциплин профессионального цикла: «Методология истории искусства», «Теория искусства».

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствование следующих компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-6, ОК-7, ОК-9, ОК-12, ОК-13, ОК-17, ОК-18, ОК-19, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основополагающие принципы, основные этапы развития, важнейшие направления и региональные традиции, существовавшие в искусстве XX века;
- основные движущие силы и закономерности историко-культурного процесса развития искусства XX века;
- проблематику взаимосвязей и взаимовлияний в искусстве XX века;
- роль искусства XX века в современной социокультурной ситуации;
- творчество наиболее значимых для эпохи и/или школы мастеров;
- основные направления и отдельные произведения архитектуры и визуального искусства, исторический контекст их создания;

- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания; основные источники и труды по истории искусства XX века;
- современные методологические принципы и методические приемы исследования и оценки явлений искусства XX века;
- крупнейшие коллекции искусства XX века в музеях мира;
- основы таких смежных дисциплин, как социология искусства, новая философия искусства, арт-бизнес и организация художественной деятельности, принципы работы институций современного искусства.

Уметь:

- находить, критически анализировать, обобщать и систематизировать научную информацию по искусству XX века на основе современной методологии истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
- ставить цели исследования в области искусства XX века и выбирать оптимальные пути и методы их достижения, а затем критически анализировать и обобщать полученные результаты исследования;
- анализировать произведения визуального искусства и архитектуры, отмечать и интерпретировать их художественно-стилистические и содержательные аспекты, исторический, идейный и социальный контекст их создания;
- анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконографические и формально–стилистические факторы развития искусства XX века;
- творчески использовать в самостоятельной научной деятельности современные методологические принципы и методические приемы исследования и оценки явлений искусства XX века;
- грамотно и квалифицированно, устно и письменно излагать на русском языке свои знания об искусстве XX века;
- самостоятельно обучаться, выдвигать самостоятельные гипотезы и разрабатывать новые методы исследования в области истории искусства XX века;
- использовать ресурсы интернета для получения и переработки информации, связанной с изучением искусства XX века;
- анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов, применяемых при изучении искусства XX века;
- готовить и проводить научные семинары и конференции, редактировать научные публикации, связанные с тематикой искусства XX века;

- использовать знания, полученные в процессе освоения дисциплины «Искусство Европы и Америки XX века», для профессиональной работы в организациях и учреждениях (музеи, художественные галереи, фонды, архивы, СМИ, общественные организации, учреждения историко-культурного туризма и т.п.);
- сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач, связанных с изучением и экспонированием искусства XX века, выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах.

Владеть:

- методологией научных исследований в области искусства XX века;
- основами научных подходов, выработанных в современном искусствознании;
- основами концептуального и критического анализа произведений визуального искусства и архитектуры XX века;
- основами кураторской работы в области современной музейной и выставочной деятельности;
- понятийным аппаратом истории и теории искусства и архитектуры XX века;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- методикой преподавания курсов по истории визуального искусства и архитектуры XX века в общеобразовательной школе, а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование.

4. Структура и содержание дисциплины «Искусство Европы и Америки XX века»

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	С е м е с т р	Н е е д е л я т р а	Виды учебной работы (в ак. часах)		Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
				Лекции 108 ак.ч.	Самосто- ятельная работа студента 108 ак.ч.	

1	Раздел 1. Введение <i>Тема 1.1.</i> Общие проблемы изучения искусства XX века, периодизация <i>Тема 1.2.</i> Историография искусства XX века	7	1	6	4	Консультации, дискуссии
2	Раздел 2. Искусство рубежа XIX–XX веков <i>Тема 2.1.</i> Архитектура эпохи модерна <i>Тема 2.2.</i> Символизм и истоки экспериментов в изобразительном искусстве начала XX века	7	2	6	4	Консультации, дискуссии
3	Раздел 3. Искусство 1900-х – 1910-х годов <i>Тема 3.1.</i> Фовизм во Франции <i>Тема 3.2.</i> Творчество Анри Матисса	7	3	6	4	Консультации, дискуссии
4	<i>Тема 3.3.</i> Экспрессионизм в Германии и Австрии	7	4	6	4	Консультации, дискуссии
5	<i>Тема 3.4.</i> Кубизм во Франции и его варианты <i>Тема 3.5.</i> Творчество Пабло Пикассо	7	5	6	4	Консультации, дискуссии
6	<i>Тема 3.6.</i> Футуризм в Италии	7	6	6	4	Консультации, дискуссии
7	<i>Тема 3.7.</i> Зарождение и развитие абстрактного искусства	7	7	6	4	Консультации, дискуссии, устный опрос
8	Раздел 4. Искусство периода между двумя мировыми войнами <i>Тема 4.1.</i> Дадаизм	7	8	6	4	Консультации, дискуссии
9	<i>Тема 4.2.</i> Сюрреализм	7	9	6	4	Консультации, дискуссии
10	<i>Тема 4.3.</i> Кризис стратегии авангарда и возвращение к вещественности в разных национальных школах Европы	7	10	6	4	Консультации, дискуссии
11	<i>Тема 4.4.</i> Искусство США и Латинской Америки 1920-х – 1930-х годов	7	11	6	4	Консультации, дискуссии

12	<i>Тема 4.5. Функционализм и «интернациональный стиль» в архитектуре 1920-х – 1930-х годов</i>	7	12	6	4	Коллоквиум
13	Раздел 5. Искусство второй половины XX века <i>Тема 5.1. Неореализм и абстрактный экспрессионизм после II Мировой войны</i>	7	13	6	4	Консультации, дискуссии
14	<i>Тема 5.2. Новые течения и практики в искусстве 1960-х годов</i>	7	14	6	4	Консультации, дискуссии
15	<i>Тема 5.3. Концептуализм и нематериальные художественные практики</i>	7	15	6	4	Консультации, дискуссии
16	<i>Тема 5.4. Искусство трансавангарда и постмодернизма</i>	7	16	6	4	Консультации, дискуссии
17	<i>Тема 5.5. Архитектура второй половины XX века: Постмодернизм и деконструктивизм</i>	7	17	6	4	Консультации, дискуссии, устный опрос
18	<i>Тема 5.6. Введение в современное искусство</i>	7	18	6	4	Консультации, дискуссии
19		7	сессия		36	Экзамен

Краткое содержание дисциплины

Данная дисциплина посвящена изучению визуального искусства и архитектуры XX века в странах Европы и Америки. Памятники искусства рассматриваются в тесной связи с особенностями исторического развития культуры, совпавшего с периодом мировых войн и социальных потрясений, что нашло отражение в быстроте смены направлений и стилей. Визуальное искусство и архитектура представлены во взаимодействии с литературой, театром, фотографией, кино и медийными практиками.

В рамках курса эволюция искусства рассматривается наряду с развитием общества, науки, философии и другими историческими процессами. Курс даёт научную оценку явлениям искусства и культуры XX века в соответствии с принятой современной методологией критического осмысления и анализа искусства рассматриваемого периода. Внимание также уделяется роли художественной критики, художественного рынка, моды и вкуса в формировании основных направлений в искусстве XX века.

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Введение

Тема 1.1. Общие проблемы изучения искусства XX века, периодизация

Историческая специфика и основные формальные и содержательные характеристики визуального искусства и архитектуры XX века. Важные проблемы в изучении искусства этого периода: вопросы периодизации и смены стилей, роль текстов и манифестов в культуре XX века, взаимодействие искусства с политикой и обществом. Крупнейшие центры развития искусства в Европе и Америке.

Тема 1.2. Историография искусства XX века

Связь концепций истории искусства XX века с развитием самого искусства. Ключевые фигуры в изучении искусства XX века. Междисциплинарный подход в исследованиях искусства и культуры XX и XXI веков.

Раздел 2. Искусство рубежа XIX–XX веков

Тема 2.1. Архитектура эпохи модерна

Новые материалы и конструкции в архитектуре последней трети XIX века и их отражение в новаторских архитектурных концепциях эпохи модерна. Стиль модерн и его вариации в различных национальных школах. Основные центры развития стиля: Брюссель, Париж, Вена, Барселона, Глазго и другие. Кризис стиля модерн, переход к функционализму.

Тема 2.2. Символизм и истоки экспериментов в изобразительном искусстве начала XX века

Наследие романтизма XIX века и его роль в формировании новой эстетики рубежа веков. Символизм и его вариации в европейском искусстве конца XIX – начала XX века. Взаимодействие эстетики символизма в живописи, скульптуре и графике со стилем модерн в архитектуре и декоративном искусстве. Идея синтеза искусств на рубеже веков.

Раздел 3. Искусство 1900-х – 1910-х годов

Тема 3.1. Фовизм во Франции

История и значение терминов «авангард» и «модернизм». Роль постимпрессионизма в формировании нового модернистского искусства XX века. История термина «фовизм», основные участники движения, выставки и художественная практика.

Тема 3.2. Творчество Анри Матисса

Возникновение эстетики фовизма в раннем творчестве художника и её развитие в зрелые годы. Ориентализм, примитивизм и другие влияния. Скульптура, графика, декупажи.

Тема 3.3. Экспрессионизм в Германии и Австрии

Идеология и художественная стратегия экспрессионизма, происхождение термина. Группы «Мост» и «Синий всадник», их основные представители и творческие установки. Экспрессионизм в Австрии. Судьба экспрессионизма в Германии после I Мировой войны.

Тема 3.4. Кубизм во Франции и его варианты

История термина, теоретическая основа и формальные особенности искусства кубизма. Основные этапы эволюции стиля: аналитический, синтетический, декоративный. Крупные выставки и центры развития кубизма: мастерская «Бато-Лавуар» и группа «де Пюто». Индивидуальные варианты развития стиля: «тубизм», «орфизм», «пуризм» и другие. Творчество крупнейших мастеров кубизма: живопись, графика, скульптура.

Тема 3.5. Творчество Пабло Пикассо

«Голубой» и «розовый» периоды в раннем творчестве художника. «Авиньонские девицы» и сложение художественной системы кубизма. Тенденции неоклассицизма, сюрреализма, экспрессионизма в зрелом и позднем творчестве. Скульптура, графика, керамика Пикассо.

Тема 3.6. Футуризм в Италии

Значение манифестов футуризма, их соотношение с художественной практикой. Теории футуризма в литературе, живописи, скульптуре, архитектуре, кино и фотографии. Связь футуризма с политикой и социальными утопиями. Крупнейшие представители стиля в Италии. Распространение футуризма в Европе, движение вортицизма в Великобритании.

Тема 3.7. Зарождение и развитие абстрактного искусства

Истоки и теоретические предпосылки к возникновению беспредметного искусства. Предвестие абстракции в искусстве кубизма и экспрессионизма. Основные направления в беспредметной живописи – «лирическая» и «геометрическая» абстракция. Роль Василия Кандинского, Пита Мондриана и русского авангарда в формировании концепций беспредметного искусства. Абстракция в скульптуре.

Раздел 4. Искусство периода между двумя мировыми войнами

Тема 4.1. Дадаизм

Искусство, война и революции: рождение радикальной контркультуры. Происхождение термина «дада», манифесты и декларации. Роль текста, фотографии и объекта в новой эстетике. «Прото-дада» в Нью-Йорке, круг Марселя Дюшана. Дадаизм в Швейцарии, Германии и Франции. Влияние психоанализа и сближение дадаизма с сюрреализмом.

Тема 4.2. Сюрреализм

Теория сюрреализма и происхождение термина. Роль манифестов, журналов и публичных акций в формировании стратегии сюрреализма. Связь визуального искусства сюрреализма

с литературой, театром, фотографией и кино. Основные центры развития сюрреализма, крупнейшие представители. Творчество Сальвадора Дали. Влияние сюрреализма на весь путь развития искусства XX века.

Тема 4.3. Кризис стратегии авангарда и возвращение к вещественности в разных национальных школах Европы

Реакция искусства на политические потрясения: кризис авангарда и его утопических проектов, возрождение интереса к традиции. Парижская школа и её взаимодействие с эстетикой ар деко, выставка декоративного искусства в Париже (1925). Неоклассические тенденции в искусстве Италии: метафизическая живопись Джорджо де Кирико и его школы, движение «Новеченто». «Новая вещественность» в Германии, синтез неоклассики и экспрессионизма. Политически ангажированное искусство тоталитарных режимов в Германии, Италии, Испании. Выставка «дегенеративного искусства» и её последствия.

Тема 4.4. Искусство США и Латинской Америки 1920-х – 1930-х годов

Знакомство Америки с европейским авангардом: волна эмиграции из Европы, выставка «Армори Шоу» и рождение модернистских практик в США. «Федеральный проект развития искусства». Основные направления: ар деко, социальный реализм, модернизм, риджионализм, пресижионизм, наивное искусство. Монументальное искусство Мексики и «Революционный синдикат работников техники и искусства».

Тема 4.5. Функционализм, неоклассицизм и «интернациональный стиль» в архитектуре 1920-х – 1930-х годов

Преодоление модерна и возникновение эстетики функционализма в архитектуре Европы и США. Роль Баухауза в распространении новых концепций архитектуры и дизайна. Крупнейшие архитекторы: Фрэнк Ллойд Райт, Вальтер Гропиус, Ле Корбюзье, Мис ван дер Роэ. Архитектура ар деко и её синтез с декоративным искусством. Национальные идеи в архитектуре и градостроительных проектах тоталитарных режимов. Формирование «интернационального стиля» в архитектуре Европы и США.

Раздел 5. Искусство второй половины XX века

Тема 5.1. Неореализм и абстрактный экспрессионизм после II Мировой войны

Смещение главного центра развития искусства из Европы в США после II Мировой войны. Исчерпанность авангардной стратегии, поиск новой точки опоры. Европейский неореализм, наивное искусство, «информель» и «арт брют». Вторая волна абстрактного искусства в США: абстрактный экспрессионизм, «ташизм», живопись действия, минималистическая абстракция. Французский абстракционизм.

Тема 5.2. Новые течения и практики в искусстве 1960-х годов

Сложение поп-арта в Великобритании и США: диалог искусства с жизнью, иконография поп-арта, использование языка рекламы, тиражное искусство. Роль Энди Уорхола и творчество ведущих мастеров поп-арта. Минимализм и «бедное искусство». Освоение пространства в новых жанрах и практиках: оп-арт, кинетическое искусство, инсталляция, энвайронмент, лэнд-арт.

Тема 5.3. Концептуализм и нематериальные художественные практики

Зарождение «искусства действия» (хэппенинг, перформанс), идеи Алана Капроу и Йозефа Бойса, движение «флюксус». Теория и практика концептуализма, понятие артефакта, творчество Джозефа Кошута и других представителей концептуализма. Новые технологии в искусстве, возникновение и развитие видео-арта. Роль искусства как политического протестного высказывания.

Тема 5.4. Искусство трансавангарда и постмодернизма

Кризис концептуализма, возвращение материальной составляющей в художественную практику. Роль международных выставок, биеннале, художественных институций, рынка, кураторов и критиков в инициировании новых стратегий развития искусства. Протест против концептуальных практик в искусстве гиперреализма. Термин «трансавангард», идеология движения, возрождение модернистских «-измов»: неоэкспрессионизм, новая абстракция, неофовизм, неопрIMITИВИЗМ. Теория и практика постмодернизма. Развитие новых медиа и их влияние на художественный процесс. Выход искусства в общественное пространство: стрит-арт и паблик-арт.

Тема 5.5. Архитектура второй половины XX века: Постмодернизм и деконструктивизм

Новый этап развития архитектуры и градостроительства после II Мировой войны, поиск новых образов городов, формирование урбанистики как науки. Продолжение развития эстетики функционализма, идеи брутализма. Роль высоких технологий в архитектуре: хай-тек, бионика, органическая архитектура. Использование опыта предшествующих периодов в архитектуре постмодернизма. Деконструктивизм: основные принципы и крупнейшие представители. Экспериментальная архитектура рубежа XX–XXI веков.

Тема 5.6. Введение в современное искусство

Понятия «современного» и «актуального» искусства, их критическая оценка. Глобальное распространение художественных идей, взаимопроникновение различных направлений и художественных практик.

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции, построенные по методу проблемного изложения материала с использованием мультимедийных презентаций, а также дискуссии по избранным вопросам, индивидуальные консультации.

Внеаудиторная работа: посещение выставок искусства XX–XXI веков, выездные занятия в экспозициях музеев; встречи с современными художниками, критиками, кураторами; самостоятельное освоение рекомендованной литературы.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и аттестации по итогам освоения дисциплины

Виды самостоятельной работы студента, порядок их выполнения и контроля:

- работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- участие в дискуссиях и устных опросах;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена студент получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» ставится: за полный и исчерпывающий ответ, за знание материала, истории вопроса, памятников и проблем, за ясность в изложении материала, хорошую грамотность и культуру речи.

Оценка «хорошо» ставится: за исчерпывающий, но не полный ответ, за приблизительное знание материала, истории вопроса, памятников и проблем, за не всегда присутствующую ясность в изложении материала и не выявленную культуру речи.

Оценка «удовлетворительно» ставится: за приблизительный и неполный ответ, недостаточное знание материала, истории вопроса, памятников и проблем.

Оценка «неудовлетворительно» ставится: за обильные и грубые ошибки, допущенные студентом при ответе, за очевидное отсутствие знания материала, памятников и проблем.

Учебно-методическое обеспечение

Самостоятельная подготовка студента может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Искусство Запада XX века»: Труды Исторического факультета МГУ. Отделение истории и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. Москва: Издательство МГУ, 2009, стр. 282–292.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и аттестации по итогам освоения дисциплины

1. Основные этапы развития искусства XX века, его важнейшие характеристики
2. Архитектура эпохи модерна и её региональные модификации
3. Изобразительное искусство рубежа XIX–XX веков: Символизм и модерн
4. Фовизм во Франции: Специфика и основные представители
5. Творчество Анри Матисса: Живопись, графика, скульптура, декупаж
6. Экспрессионизм в Германии: Художники группы «Мост»
7. Экспрессионизм в Германии: Объединение «Синий всадник»
8. Кубизм: история, теория и художественная практика. Основные имена
9. Индивидуальные варианты развития кубизма: тубизм, орфизм, пуризм и другие
10. Раннее творчество Пабло Пикассо: От «голубого» периода к зрелому кубизму
11. Синтез неоклассицизма, сюрреализма и других тенденций в зрелом и позднем творчестве Пабло Пикассо
12. Футуризм в Италии: Специфика и основные представители
13. Зарождение и развитие абстрактного искусства: «Лирическая» и «геометрическая» абстракция
14. Дадаизм в Европе и США: Специфика, основные центры и представители
15. Сюрреализм: теория, художественная практика, основные представители
16. Творчество Макса Эрнста
17. Творчество Сальвадора Дали
18. Феномен Парижской школы в искусстве 1920-х – 1930-х годов
19. Метафизическая живопись Джорджо де Кирико и его школы
20. «Новая вещественность» в Германии
21. Основные тенденции в изобразительном искусстве США 1920-х – 1930-х годов
22. Монументальное искусство Мексики 1920-х – 1930-х годов
23. Новый язык скульптуры первой половины XX века: От Константина Бранкузи до Альберто Джакометти

24. Творчество Генри Мура
25. Эстетика функционализма в европейской архитектуре 1920-х – 1930-х годов:
Деятельность Баухауза и её значение
26. Творчество Фрэнка Ллойда Райта
27. Творчество Вальтера Гропиуса
28. Творчество Ле Корбюзье
29. Творчество Миса ван дер Роэ
30. Финская архитектурная школа: Ээро Сааринен и Алвар Аалто
31. Архитектура и изобразительное искусство тоталитарных режимов в Германии и Италии
32. Второе поколение абстрактных художников в США после II Мировой войны:
Абстрактный экспрессионизм, живопись действия, минималистическая абстракция
33. Европейский неореализм и «арт брют» после II Мировой войны
34. Творчество Фрэнсиса Бэкона
35. Поп-арт: Специфика и основные представители
36. Творчество Энди Уорхола
37. Минимализм и «бедное искусство» 1960-х годов
38. Оп-арт и кинетическое искусство 1960-х годов
39. Новые стратегии освоения пространства: Инсталляция, энвайронмент, лэнд-арт
40. Рождение «искусства действия»: Хэппенинг и перформанс
41. Творчество Йозефа Бойса
42. Теория и практика концептуализма
43. Творчество Джозефа Кошута
44. Гиперреализм: Специфика и основные представители
45. Видео-арт и медийные формы в искусстве последней трети XX века
46. Трансавангард и постмодернизм: Основные тенденции и представители
47. Творчество Оскара Нимейера
48. Архитектура деконструктивизма: Основные принципы и представители

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

Андреева Е. Модернизм. СПб., 2005 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)

- Бобринская Е. Концептуализм. М., 1994 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Дажина В. Великая война (1914–1918) и судьбы европейского искусства. М., 2014 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Едике К. История современной архитектуры. М., 1980 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Крючкова В. Кубизм, орфизм, пуризм, 1906–1920. История искусства XX века. М., 2000 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Куликова И. Сюрреализм в искусстве. М., 1978 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Куликова И. Экспрессионизм в искусстве. М., 1978 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Рид Г. Краткая история современной живописи. М., 2005 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Сарабьянов Д. Стиль модерн. М., 1989 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Турчин В. Авангардные течения в современном искусстве Запада. М., 1988 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Турчин В. Образ двадцатого... М., 2003 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*
- Хофман В. Основы современного искусства: Введение в его символические формы. СПб., 2003 (книга присутствует в необходимом количестве в библиотеке кафедры – Кабинете истории искусства имени В.Н. Лазарева)*

Справочная литература

- Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003
- Энциклопедический словарь экспрессионизма. М., 2008
- Энциклопедия «Искусство XX века». СПб., 2003
- Энциклопедия «Культурология XX века». Тт. 1–2. М., 2007
- Энциклопедия «Сюрреализм», СПб.–М., 2005

Encyclopedia of 20th-Century Architecture. London – New York, 1983

The Oxford Companion to Twentieth-Century Art. Oxford, 1981

Общие проблемы искусства и архитектуры XX века

Гройс Б. Комментарии к искусству. М., 2003

Давыдов Ю. Эстетика нигилизма. М., 1975

Западное искусство. Сб. ст. под ред. Б. Зингермана. М., 1978

Западное искусство. XX век: Классическое наследие и современность. Под ред. Б. Зингермана. М., 1992

Искусство эпохи модернизма: Стиль ар деко, 1910–1940. М., 2009

Кантор А. Изобразительное искусство XX века. М., 1978

Картины мира в искусстве XX века: Штрихи к портрету эпохи. Под ред. В. Толстого. М., 1994

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. М., 2003

Олива А.Б. Искусство на исходе второго тысячелетия. М., 2003

Обрист Х.У. Краткая история кураторства. М., 2008

Турчин В. По лабиринтам авангарда. М., 1993

Шукурова А. Архитектура Запада и мир искусства XX века. М., 1997

Altshuler B. Exhibitions that Made Art History. Vol. 1–2. London, 2013

Arnason H.H., Mansfield E.C. History of Modern Art. Pearson, 2012

Art in Theory, 1900–1990. Ed. by C. Harrison and P. Wood. Oxford – Cambridge (Mass.), 1999

Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism. New York – London, 2004

Bellmont J. Modernes et Postmodernes. Paris, 1987

Blistene B. A History of 20th-Century Art. Paris, 2001

Chipp H. Theories of Modern Art. London, 1968

Concepts of Modern Art. New York, 1974

Besset M. Art of the Twentieth Century. New York, 1976

Greenberg C. Art and Culture. Beacon Press, 1961

Hunter S., Jacobus J., Wheeler D. Modern Art: Painting, Sculpture, Architecture, Photography. New York, 2004

Lucie-Smith E. Visual Arts in the 20th Century. New York, 1996

Read H. Concise History of Modern Art. London, 1973

Rosenberg H. The Art on the Edge: Creators and Situations. London, 1976

Отдельные проблемы и имена в истории искусства XX века

- Алпатов М.* Матисс. М., 1964
- Андреева Е.* Всё и ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. СПб., 2004
- Андреева Е.* Постмодернизм. СПб., 2005
- Анри Матисс: Статьи, переписка, беседы. Под ред. Е. Георгиевской. М., 1993
- Батракова С.* Искусство и утопия. М., 1990
- Бобринская Е.* Футуризм. М., 2000
- Бэнэм Р.* Взгляд на современную архитектуру: Эпоха мастеров. М., 1980
- Бэнэм Р.* Новый брутализм. М., 1973
- Вольф Н.* Экспрессионизм. М., 2006
- Вуек Я.* Мифы и утопии архитектуры XX века. М., 1990
- Гесс Б.* Абстрактный экспрессионизм. М., 2008
- Глез А., Метценже Ж.* О кубизме. М., 1913
- Голомиток И.* Искусство авангарда в портретах его представителей. М., 2004
- Голомиток И.* Тоталитарное искусство. М., 1994
- Гринберг К.* Авангард и китч // Художественный журнал. № 60, 2005
- Дали С.* Дневник одного гения. М., 1991
- Дженкс Ч.* Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985
- Дмитриева Н.* Пикассо. М., 1971
- Жадова Л.* Монументальное искусство Мексики. М., 1965
- Зигель К.* Структура и форма в современной архитектуре. М., 1965
- Иконников А.* Архитектура США. М., 1979
- Клингсёр-Лерой К.* Сюрреализм. М., 2005
- Ковалёв А.* Критические дни: 68 введений в современное искусство. М., 2002
- Ле Корбюзье: Архитектура XX века. М., 1970
- Ле Корбюзье.* Планировка города. М., 1933
- Ле Корбюзье.* Путешествие на восток. М., 1991
- Левашов В.* Лекции по истории фотографии. М., 2012
- Манифесты итальянских футуристов. М., 1914
- Маркин Ю.* Искусство Третьего рейха. М., 2011
- Мастера архитектуры об архитектуре: Зарубежная архитектура конца XIX–XX века. М., 1972
- Многогранный мир Кандинского. Сб. ст. М., 1998
- Модернизм: Анализ и критика основных направлений. Под ред. В. Ванслоа. М., 1987

- Райт Ф.Л.* Будущее архитектуры. М., 1960
- Рычкова Ю.* Энциклопедия модернизма. М., 2002
- Рябушин А., Шукурова А.* Творческие противоречия в новейшей архитектуре Запада. М., 1986
- Соловьёв Н., Турчин В., Фирсанов В.* Современная архитектура Франции. М., 1981
- Фремpton Л.* Современная архитектура: критический взгляд на историю развития. М., 1990
- Шенье-Жандран Ж.* Сюрреализм. М., 2002
- Экспрессионизм. Сб. ст., М., 1968
- Archer M.* Art since 1960. London, 2002
- Baker K.* Minimalism: Art of Circumstance. New York, 1988
- Benevolo L.* History of Modern Architecture. Vol. 1–2. Cambridge (Mass.), 1971
- Barra A.H. J.* Cubism and Abstract Art. New York, 1936
- Bourriaud N.* Relational Aesthetics. Paris, 1998
- Curtius W.* Modern Architecture since 1900. Oxford, 1982
- Descharner R.* Dali. Paris, 1989
- Frampton K.* Modern Architecture. London, 1994
- Girandy D.* Picasso. Paris, 1986
- Godirey T.* The New Image. Oxford, 1980
- Goldberg R.* Performance Art: From Futurism to the Present. London, 2011
- Goldwater R.* Primitivism in Modern Art. New York, 1967
- Gordon D.E.* Expressionism: Art and Idea. London, 1987
- Hamilton G.H.* Painting and Sculpture in Europe, 1880–1940. New Haven, 1993
- Hitchcock H.R.* Architecture: Nineteenth and Twentieth Centuries. New Haven, 1978
- Hitchcock H.R., Jonson P.C.* The International Style. New York, 1966
- Hopkins D.* After Modern Art, 1945–2000. Oxford, 2000
- Jencks Ch.* Architecture Today. New York, 1982
- Kosuth J.* Art after Philosophy, and after: Collected Writings, 1966–1990. Cambridge (Mass.), 1991
- Kozloff M.* Cubism. Futurism. New York, 1974
- Lippard L.* Six Years: The Dematerialization of the Art Object, 1966–1972. New York, 1973
- Pevsner N.* Pioneers of Modern Architecture: From William Morris to Walter Gropius. London, 1936/1966
- Rablowsky I.* Pop Art. New York, 1965
- Richter H.* Dada: Art and Anti-Art. London – New York, 1966

- Rowland K.* A History of Modern Movement. London, 1973
- Schneider P.* Matisse. Paris, 1986
- Short B.S.* Dada and Surrealism. New York, 1980
- Steele J.* Architecture Today. London, 1997
- Tafuri M.* The Sphere and Labyrinth in Avant-garde Architecture. Cambridge, 1987
- Tapié M.* Un art autre. Paris, 1952
- Youngblood G.* Expanded Cinema. London, 1970

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает:

помещение – использование затемненной академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий;

оборудование – наличие необходимых технических средств: компьютер, цифровой проектор, экран.

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 035400 (История искусств) для квалификации «бакалавр».

Разработчики:

Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова

Кафедра всеобщей истории искусства

Старший научный сотрудник

Е.С. Кочеткова