

Программа дисциплины «Теории и методы»

для образовательной программы «Искусство и дизайн»
направления подготовки 50.06.01 Искусствоведение
уровень: аспирантура

Разработчики программы:

Алябьева Л.А., к. филол.н., доцент

Старусева-Першеева А.Д., преподаватель

Фадеева Т.Е., к. искусствоведения, ст. преподаватель

Согласовано: Академический совет аспирантской школы по искусству и дизайну
«12» октября 2018 г. № протокола 10

Москва-2018

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения разработчика программы.

Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, образовательной программе «Искусство и дизайн» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов направления 50.06.01 «Искусствоведение».

Программа разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ подготовки научно-педагогических кадров по направлению 50.06.01 Искусствоведение;
- Образовательной программой «Искусство и дизайн»;
- Учебным планом образовательной программы «Искусство и дизайн».

Цели освоения дисциплины

Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре имеет своей целью формирование у аспирантов ясно представления о существующей ситуации в мире искусства, взятом в его развитии и в различных проявлениях с тем, чтобы выявить общие закономерности логики его эволюции.

В рамках этого нового трансдисциплинарного направления аспиранты познакомятся с различными методологическими подходами, от классических до системно-кибернетических, с современными концептами и понятиями, будут работать с самым разнообразным визуальным материалом и разными контекстами его бытования с тем, чтобы усвоить общую логику художественного процесса. Аспиранты получают возможность включиться в живой художественный дискурс, в диалог с современными художниками, кураторами, дизайнерами и т.д.

Целью изучения дисциплины «Теории и методы» является обучение аспирантов применению междисциплинарного подхода к изучению методологических основ искусствоведения как науки. Современное искусствоведение находится на границе многих гуманитарных знаний, и эти точки пересечения порождают интегративный тезаурус современных гуманитарных наук и новые теоретические подходы к изучению искусства. Основные планируемые результаты: по итогам прохождения курса аспиранты получают четкое представление о современных методологиях исследования в области искусства и культуры и научатся применять их в своей исследовательской деятельности.

Одной из задач курса является развитие у учащихся большей свободы мышления и способности аргументировать свои мысли, понимать стратегии современных художественных и дизайнерских практик. Данная программа является необходимой для научного деятеля, профессионала, работающего с современной визуальной культурой. Курс был разработан для того, чтобы студент аспирантуры овладел необходимыми навыками, позволяющими ему ответить на многочисленные общие и частные вопросы, которые возникают перед теоретиком и экспертом искусства, проводящим анализ культурной значимости произведений искусства и их «места» в современных дискурсивных полях.

Задачи дисциплины

- Формирование представления о закономерностях развития художественного процесса в России и за рубежом в контексте как существующих так и новых теоретических подходов к изучению искусства ;
- формирование представления о современных теоретических и инструментально-методических подходах к искусству;
- знакомство с широкими контекстами дискурсивных полей современных гуманитарных наук, к которым апеллирует современный методологический искусствоведческий аппарат;
- развитие навыков анализа стратегий современных художественных и дизайнерских практик в сфере креативных индустрий.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

Знать:

- историю становления и развития искусствоведения как науки (в парадигме системного подхода в понимании связей двух сфер деятельности восприятия человека: обыденного восприятия предметного мира и изобразительной творческой деятельности);
- основные различия между различными направлениями искусства конца 19-нач. 21 вв., основные искусствоведческие понятия, разработанные практиками и теоретиками современного искусства;
- содержание классических и современных категорий и концепций искусствоведческой науки; принципы и методы искусствоведческого исследования.

Уметь:

- свободно использовать концептуально-понятийный аппарат и терминологию искусствоведческого дискурса;
- ставить исследовательские вопросы в области современного искусства (отечественного и зарубежного) и смежных дисциплинарных областях.

Иметь навыки (приобрести опыт):

- ориентирования в проблемном дискурсе современного искусства;
- выявления методологические универсалий и структурных элементов в разнообразных практиках современного искусства;
- работы в исследовательской группе, организовать и вести профессиональную коммуникацию.

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает компетенции:

Компетенция	Код по ОС НИУ ВШЭ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе в междисциплинарных областях	УК-1	Способен взвешенно и критически оценивать актуальную проблематику дискурса; ориентируется в выборе наиболее эффективных стратегий междисциплинарного поиска	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы	УК-2	Демонстрирует способность анализировать имеющийся материал и переосмысливать его в свете новой проблематики	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность выбирать и применять методы исследования, адекватные предмету и задачам исследования	УК-3	Демонстрирует способность выбирать релевантные изучаемому предмету методы и стратегии исследований	Семинарские занятия
Способность собирать, анализировать, обрабатывать и хранить данные в соответствии с общепринятыми научными и этическими стандартами	УК-4	Знает основы академической этики и способен следовать им в профессиональной деятельности	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения	УК-5	Обнаруживает аналитические способности, позволяющие грамотно обрабатывать эмпирические и экспериментальные данные	Семинарские занятия, групповые дискуссии, участие в исследовательских проектах
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач	УК-6	Демонстрирует способность говорить с российскими и зарубежными коллегами на едином профессиональном языке	Проблемные семинары, тематические дискуссии
Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках	УК-7	Демонстрирует способность работать как с отечественными, так и с зарубежными исследовательскими коллективами, используя свое знание иностранных языков, а также современные системы связи	Проблемные семинары, тематические дискуссии

Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в соответствующей профессиональной области, в том числе с использованием адекватных информационно-коммуникационных технологий	ОПК-1	Владеет культурой научного исследования в соответствующей профессиональной области, в том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность самостоятельно определять исследовательскую задачу, нацеленную на решение фундаментальных проблем в области истории и теории искусства	ПК-1	Владеет культурой научного исследования – способен анализировать предметное поле и выявлять проблемные области	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений
Способность к выполнению междисциплинарных исследований в области искусства	ПК-2	Демонстрирует способность работать как с отечественными, так и с зарубежными источниками в сфере междисциплинарных исследований	Диспуты, дискуссии, тематические семинары, подготовка докладов и выступлений.
Способность самостоятельно формулировать гипотезы теоретического и эмпирического характера для решения задач в области искусствознания на базе анализа источников	ПК-3	Демонстрирует способность выбирать релевантные изучаемому предмету источники в достаточном количестве, а также методы и стратегии исследований для того, чтобы сформулировать научную гипотезу	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений.
Способность осуществлять анализ на основе работы с произведениями искусства, включая дизайн, и историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек	ПК-4	Обнаруживает аналитические способности, позволяющие работать с визуальным материалом	Диспуты, семинары, дискуссии, подготовка докладов и выступлений.
Способность критически оценивать собственные результаты в контексте результатов современных исследований в области истории и теории искусства, культуры и гуманитарного знания	ПК-5	Владеет культурой научного исследования в соответствующей профессиональной области, а также способность «вписывать» предмет своего исследования в более широкий научный контекст	Диспуты, дискуссии, подготовка докладов и выступлений.

Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам основной части, изучаемой на первом году обучения.

Для освоения учебной дисциплины, аспиранты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую деятельность в международной среде;
- владеть материалом курса «История искусства».

(Для подготовки рекомендуется использовать следующие электронные ресурсы:
<https://openedu.ru/course/hse/CONTART/>, <https://openedu.ru/course/hse/ART/>.)

Формы контроля знаний аспирантов

Тип контроля	Форма контроля	Полугодие	Параметры
Итоговый	Экзамен проходит в виде устного экзамена по билетам.	2	Каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета: «Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале). «Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале). «Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале). «Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль в рамках курса не предусмотрен.

Промежуточный контроль в рамках курса не предусмотрен.

Итоговый контроль знаний проводится в виде устного экзамена по билетам.

Продолжительность испытания: аспиранту в начале экзамена предлагается взять билет, после чего ему дается 10 минут на подготовку. Устный ответ членам экзаменационной комиссии длится 10-15 минут.

Структура вступительного экзамена: экзамен состоит из ответа на вопросы экзаменационного билета. Он включает в себя два любых вопроса из нижеперечисленных тем программы.

Оценка уровня знаний (баллы): каждый вопрос оценивается по десятибалльной шкале. Итоговая оценка выставляется по пятибалльной шкале по следующему принципу пересчета:

«Отлично»: 8-10 баллов (по десятибалльной шкале).

«Хорошо»: 6-7 баллов (по десятибалльной шкале).

«Удовлетворительно»: 4-5 баллов (по десятибалльной шкале).

«Неудовлетворительно»: 0-3 балла (по десятибалльной шкале).

Критерии оценивания

	Баллы
Ответ полный, логичный, конкретный, без замечаний, продемонстрированы знания искусствоведческой проблематики и терминологии.	8-10
Ответ полный, логичный, конкретный, присутствуют незначительные замечания в отношении знания искусствоведческой проблематики и терминологии.	6-7
Ответ неполный, отсутствует логичность повествования, допущены существенные фактологические ошибки.	4-5
Ответ на поставленный вопрос не дан.	0-3

Невыполнение одного из заданий (или отказ от его выполнения) является, как правило, основанием для выставления неудовлетворительной оценки за экзамен в целом.

Содержание дисциплины

Тема 1. Искусствоведение и смежные науки

Смежные науки: история искусства, археология искусства, теория культуры, антропологи культуры, социология культуры, философия культуры, эстетика и поэтика, культурология и Cultural Studies, медиаисследования, экономика культуры, культурные и креативные индустрии, Digital Humanities и т.д.

Примерные темы для проблемных семинаров:

- Как определить свое место в этом многообразии?
- Что такое объект и предмет исследования для каждой из смежных областей?
- Зачем они нужны?
- Что такое научные школы и зачем они нужны?
- Как работают временные проектные коллективы в искусствознании? Как в этих условиях работает междисциплинарность?

Тема 2. Методы современного искусствоведения

Современные методологии искусства апеллируют к нескольким актуальным дискурсам. Семиотический метод в искусствоведении определяет знаковый характер искусства, философские основы языка искусства и структуралистский подход к исследованию искусства. Социология искусства – метод, с помощью которого искусство и художественная практика рассматриваются в контексте социально-исторических реалий и социальных репрезентаций в искусстве. Формалистический метод в искусствознании делает акцент на анализе формы произведения и идиостиля художника, исследуются формальные открытия и достижения художника. Психология искусства изучает перцептивные практики искусства, психологические особенности личности художника и его картину мира.

Примерные темы для проблемных семинаров:

- Чем отличается арт-критика от искусствоведения?

- Качественные и количественные методы в искусствознании.
- Экспертное и научное знание в исследованиях искусства.
- Почему в XX веке появилось столько новых методов исследования в гуманитарной сфере?
- Методологические и идеологические конфликты в искусствознании XX века.
- Формальный метод и его значение для искусствознания.
- Психоанализ и искусство.
- Энциклопедия. Научный сборник, Монография, статья. Рецензия, эссе, художественный текст. Манифест художника и манифест куратора.
- Лекция, онлайн-курс, экскурсия, выставка, буклет, виртуальная экспозиция и архив, лонгрид, инфографика, ментальные карты.

Тема 3. Язык описания в искусствоведении и смежных сферах

Как складывались языки описания в различных областях искусствознания. Язык эстетики. Язык социологии, язык литературоведения, язык арт-бизнеса и искусствоведения. Национальные традиции искусствоведческих описаний.

Проблема «перевода» с языка одного искусства на другой. Надо ли описывать произведения современного искусства в научной работе.

Иллюстрирование и комментирование в искусствознании.

Международный арт-английский или национальные традиции в языке описания искусства?

Язык психологии и язык искусства.

Язык цифровой культуры, программистов и геймеров и язык искусствоведения.

Тема 4. Современное искусство и Cultural Studies

«Cultural Studies» – междисциплинарная сфера исследований культуры эпохи постфордизма. Это направление исследований вовлекло в свою орбиту множество ранее не изученных объектов и феноменов, не получивших академического признания. В рамках «Cultural Studies» изучаются культурные объекты и система их функционирования в обществе, в том числе различные аспекты массовой культуры, а также осмысливается и корректируется дихотомия высокое/ низкое в культуре и искусстве.

В рамках этой темы изучаются:

- Теоретические установки Cultural Studies.
- Исследовательские подходы и аналитические техники в рамках Cultural Studies.
- Дискурс-анализ: теория и метод.
- Концептуальные установки Media Studies.
- Современные подходы к исследованию различных типов медиа.

Тема 5. Культурная история видения

Визуальное исследование и культурная история видения. Долгое время визуальный образ в европейской культуре наделялся тремя основными характеристиками: «вторичность, тупость, обманчивость» (Дэвид Джослит). По отношению к Слову он играл второстепенную роль. Великая «революция изображений», начавшаяся еще в XIX веке и

продолжающаяся до сих пор, заставила пересмотреть настороженное отношение к образу и сфере визуального в целом. Иконический / пикториальный / визуальный поворот в гуманитарных науках (и прежде всего в исторических исследованиях) вывел образ из «тюрьмы языка», сделав предметом всестороннего исследования.

Тема 6. Актуальные теории современного искусства и их критика

Искусствоведение и эстетика – консервативные дисциплины, чей категориальный аппарат не позволяет осмыслить практики современного искусства. Смысловая фрагментарность подрывает традиционную целостность произведения, ориентация на выразительные средства смещается плюрализацией художественного языка, а искусство прямого действия позволяет прорваться в самую ткань жизни.

Примерные темы для проблемных семинаров:

- Современное искусство: критика критики.
- Возможна ли теория современного искусства?

Тема 7. Актуальные проблемы теории искусства

Виды и жанры в искусстве. Чем отличаются традиции исследования различных видов искусства?

Что такое жанр и зачем его изучают?

Гибридизация видов и жанров современного искусства. Как она влияет на исследования классических и современных искусств?

Коммуникационный аспект в искусствоведении.

Технологии и их влияние на искусство. Что меняет оцифровка и цифровизация в классических искусствах и их изучении?

«Концептуализация», арт-объект, контент и контекст, стратегии апроприации, критерии художественной ценности, проблематика современного художественного процесса, вопросы выработки современной искусствоведческой методологии, «поэтика политики», работа художника с медиа-пространством.

Примерные темы для проблемных семинаров:

- Вопросы определения современного искусства (что отличает современное искусство, и что проблематично в этих определениях).
- Основные проблемы и темы современного искусства.
- Проблема sustainable art.
- Современный художественный процесс и его специфика.

Тема 8. Тело и телесность в современном искусстве в контексте методологии гуманитарных наук

Анализируется содержание таких понятий, как «тело» и «телесность», а также рассматриваются основные подходы к их изучению. Тело человека – давний предмет изучения анатомии, физиологии, гигиены, физической культуры. Телесность же напротив предмет изучения гуманитарных наук – философии, антропологии, социологии, культурологии. Рассматривается проблема корреляции данных понятий в современном социальном знании.

Телесность: подходы к изучению. Тело как объект изучения антропологии, социологии, истории, философии. «Тело-объект» и «тело-субъект».

Техники тела: тело как артефакт культуры. Тело в социальном поле: габитус. Тело как место производства идентичности.

Тема 9. Производство смыслов в культуре (на примере советской культуры)

Память о советской эпохе сохранила преимущественно канонические изображения советских людей, сформировавшиеся в сталинское время. Но был период, когда еще не сложились представления о том, как должны выглядеть идеальные советские люди. На примере изображений в советских женских журналах 1920-30-х годов (общественно-политических и журналов мод) мы проследим пути формирования визуального канона советской культуре.

Кино в сталинскую эпоху утвердилось в качестве главного визуального медиума. Созданные им образы прекрасных советских людей, вписанных в пространства идеальных городов и сел и сейчас создают ощущение цельности и гармонии. Мы рассмотрим, какие средства визуального воздействия на зрителя были изобретены «сталинским кинематографом» – и какая роль в этом киномире отводилась внешности, одежде и жестовому поведению актера.

После XX съезда партии в советском кинематографе произошли серьезные изменения. Новым и необычным стало появление в советских фильмах проблематики частной жизни (измены, разводы, внебрачные отношения, школьная любовь), показа повседневных практик и неприкрашенного быта. На лекции мы попытаемся понять, как новые сюжеты и новая киноизобразительность повлияли на способы существования актера «в кадре», как изменилось отношение к моде и эротике на «оттепельном» экране.

Примерные темы для проблемных семинаров:

- Визуальный канон в советской культуре
- Телесность в «сталинском кинематографе»
- Частная жизнь в «оттепельном кино»

Тема 10. Современные практики искусства и моды: опыт теоретического осмысления

Мода как феномен культуры. Интердисциплинарное исследование моды в академическом ключе. Круг тем — история костюма и дизайна, телесные практики, исторические представления о красоте и модной фигуре, мода и городская жизнь (архитектура, уличная мода, кафе, маршруты шопинга), мода и современное искусство, их взаимодействие и взаимовлияние.

Знакомство с ключевыми именами, понятиями и подходами в исследованиях моды. Социология моды: Г. Зиммель, П. Бурдьё. Семиотика моды: Р. Барт, Ж. Бодрийяр. Дизайнеры как аналитики моды: деконструкция.

Примерные вопросы к экзамену:

1. Наука, техника и искусство как разные способы познания / отображения / конструирования мира. Science art / технологическое искусство и его виды.
2. Технологии и их влияние на искусство. Что меняет оцифровка и цифровизация в классических искусствах и их изучении?
3. Раскройте понятия «двигательная культура» и «кинестезия». Каковы их возможности для художественных практик?
4. Насколько вопрос «что такое искусство» актуален в наше время? Каковы возможности его переосмысления сегодня?
5. Чем отличается арт-критика от искусствоведения?
6. В чем проблема «устойчивого искусства»? Как связаны между собой, на Ваш взгляд, проблемы «устойчивости» (sustainability) и новые подходы к организации выставок?
7. Концептуальная оппозиция тело-объект/тело-субъект и пути её преодоления.
8. Телесность как аспект современных художественных и кураторских практик.
9. Особенности телесного канона в сталинском кинематографе.
10. Проблемы повседневности и частной жизни в «оттепельном» кино.

Пример экзаменационного билета

НИУ	«УТВЕРЖДАЮ»
«Высшая школа экономики»	Академический директор
Аспирантская школа по искусству и дизайну	АШ по искусству и дизайну
	Алябьева Л.А.
	«__» _____ 20__ г.

Экзамен по дисциплине «Теории и методы»

БИЛЕТ № 5

1. В чем проблема «устойчивого искусства»? Как связаны между собой, на Ваш взгляд, проблемы «устойчивости» (sustainability) и новые подходы к организации выставок?
2. Наука, техника и искусство как разные способы познания / отображения / конструирования мира. Science art / технологическое искусство и его виды.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература

1. Шульгин В. С., История русской культуры IX-XX вв., М. Дрофа, 2002
2. Эренграсс, Б. А., Мировая художественная культура, М.: Высш. шк., 2001,

Дополнительная литература

1. Bourdieu P. Outline of a Theory of Practice (Cambridge Studies in Social and Cultural Anthropology). Cambridge University Press, 1977.
2. Гулыга, А. В., Немецкая классическая, М.: Айрис-Пресс: Рольф, 2001.

Прочая литература

- Pink A. Advances in Visual Methodology. SAGE Publications Ltd, 2012.
- Buskirk M. The Contingent Object of Contemporary Art.
- Bourdieu P. The Field of Cultural Production. Columbia University Press, 1993.
- Jenkins H., Ford S., Green J. Spreadable media: Creating value and meaning in a networked culture. New York: New York University Press, 2013.
- Mitchell W. J. T. What do Pictures want? Chicago: University of Chicago Press, 2005.
- Moxey K. Visual Studies and Iconic Turn // Journal of Visual Culture. No 7, 2008, pp. 131–145.
- Media/Cultural Studies: Critical Approaches. Ed. by Kellner D., Hammer R. Peter Lang Inc., International Academic Publishers, 2009.
- Research Methods in Cultural Studies: Research Methods for Cultural Studies. Ed. By Pickering M. Edinburgh University Press, 2008.
- Theory in Contemporary Art since 1985. Ed. By Kocur Z., Leung S. Wiley-Blackwell, 2012.
- The Cultural Studies Reader. Ed. By During S. Routledge, 2007.
- Zabel I. Contemporary Art Theory. JRP | Ringier, 2013.
- Адорно, Т. Эстетическая теория. / Т. Адорно. – М.: Республика, 2001. – 527 с.
- Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм: Антология: Пер. с англ. / Урал. гос. ун-т; Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. Б. Дземидок. – Екатеринбург; Бишкек: Деловая книга: Одиссей, 1997. – 320 с.
- Андреева, Е. Ю. Постмодернизм: Искусство второй половины XX-начала XXI Века. / Е. Ю. Андреева. – СПб.: «Азбука-классика», 2007. – 488 с.

- Аронсон, О. В. Коммуникативный образ. Кино. Литература. Философия. / О. В. Аронсон. – М.: Новое литературное обозрение, 2007. – 378 с.
- Бакштейн, И. М. Итоги модернизма // Искусство XX в.: итоги столетия. СПб.: Изд-во Гос. Эрмитажа, 1999. С. 99-101.
- Барт, Р. Избранные работы. / Р. Барт. – М.: Прогресс, 1994. – 616 с.
- Барт, Р. Мифологии / Р. Барт. – М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003. – 512 с.
- Барт, Р. S/Z. / Р. Барт; пер. с фр. Г. К. Косикова и В. П. Мурат. – М.: Эдиториал УРСС, 2001. – 232 с.
- Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / Сост. С. Г. Бочаров, примеч. С. С. Аверинцев и С. Г. Бочаров. – М.: Искусство, 1979. – 423 с.
- Бауман, З. Глобализация. Последствия для человека и общества / З. Бауман // Пер с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2004. – 188 с.
- Беньямин, В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. / В. Беньямин. – М.: Медиум, 1996. – 239 с.
- Бек, У. Общество риска. На пути к другому модерну. / У. Бек. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.
- Бек, У. Что такое глобализация? / У. Бек. – М.: Территория будущего, 2007. – 304 с.
- Бельтинг, Х. Образ и культ. История образа до эпохи искусства. / Х. Бельтинг. – М.: Прогресс-Традиция, 2002. – 752 с.
- Бернштейн, Б. М. Кристаллизация понятия искусства в новоевропейской истории // Искусство Нового времени: Опыт культурологического анализа. – СПб.: Алетейя, 2001. С. 48.
- Бернштейн, Б. М. Три стрелы глобализации искусства // Методология гуманитарного знания в перспективе XXI века. К 80-летию профессора Моисея Самойловича Кагана. мат. межд. науч. конф. (18 мая 2001 г.) Санкт-Петербург. Серия «Symposium». Выпуск №12. – СПб: Санкт-Петербургское философское общество, 2001.
- Бодрийяр, Ж. Злой демон образов // Искусство кино. 1992. №10.
- Бодрийяр, Ж. Система вещей / Пер. с фр. С. Зенкина. – М.: РУДОМИНО, 2001.
- Боровский, А. Д. Система координат // Силуэты современных художников. – СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2003. 376 с.
- Бухло, Б. Социальная история искусства: модели и понятия // Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: «Ад Маргинем Пресс», 2015. – 816 с.
- Бычков, В. В. Малая история византийской эстетики. / В. В. Бычков. – Киев: Путь к истине, 1991. – 407 с.
- Бычков, В. В. Постнеклассическая философия искусства. Система основных понятий // Вопросы искусствознания. 2010. №3-4. С. 501–507.
- Вагнер, Г. К. Канон и стиль в древнерусском искусстве. / Г. К. Вагнер. – М.: Искусство, 1987. – 210 с.
- Вазари, Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. / Д. Вазари. – М.: Альфа-Книга, 2008. – 1278 с.
- Вайбель, П. Переписывая миры. Искусство и деятельность. / Вайбель П. – М.: Логос, 2011. – 304 с.
- Валлерстайн, И. Миросистемный анализ // Время мира. Альманах. Вып. 1. Историческая макросоциология в XX веке / под ред. Н. С. Розова. – Новосибирск: НГУ, 2000.

- Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств: проблема эволюции стиля в новом искусстве. / Г. Вельфлин. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 398 с.
- Винкельман, И. И. История искусства древности. / И. И. Винкельман. – СПб.: Алетейя, Государственный Эрмитаж, 2000. – 800 с.
- Витгенштейн, Л. Философские работы. / Л. Витгенштейн. – М.: Гнозис, 1994. – 612 с.
- Гадамер, Г.-Г. Актуальность прекрасного. / Г.-Г. Гадамер; пер. с нем. И ком. В. С. Малахова, В. В. Бибикина. – М.: Искусство, 1991. – 368.
- Гадамер, Г.-Г. Истина и метод: основы философской герменевтики. / Г.-Г. Гадамер. – М.: Прогресс, 1988. – 699 с.
- Гегель, Г. В. Ф. Эстетика: в 4-х т. / Г. В. Ф. Гегель. – М.: Мысль, 1968-1973.
- Герасимова, И. А. Проблема двойственности в контексте компаративистских исследований. / И. А. Герасимова. // Эпистемология и философия науки. 2009. №4. – С. 108, С. 120-121.
- Герчук, Ю. Кровоизлияние в МОСХ, или Хрущев в Манеже. / Ю. Герчук. – М.: Новое литературное обозрение, 2008. – 312 с
- Гилен, П. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. / П. Гилен. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – 288 с.
- Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. / Р. Голдберг. – М.: Ад Маргинем Пресс. 2015. – 319 с.
- Гройс, Б. Е. Политика поэтики. / Б. Е. Гройс. – М.: ООО «Ад Маргинем Пресс», 2013. – 400 с.
- Громов, Е. С. Начала эстетических знаний. / Е. С. Громов. – М.: Советский художник, 1971. – 246 с.
- Гудмен, Н. Способы создания миров. / Н. Гудмен. – М., «Идея-пресс» - «Праксис», 2001. – 376 с.
- Гумилев, Л. Н. Этногенез и биосфера Земли. / Л. Н. Гумилев. – М., «Рольф», 2002 г. – 592 с.
- Гуссерль, Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология / пер. с нем. Д. В. Кузницына. / Э. Гуссерль. – СПб.: Наука, 2013. – 496 с.
- Дадамян, Г. Г., Дондурей, Д. Б. Социальные функции искусства: в ожидании новых концепций Текст. / Г. Г. Дадамян, Д. Б. Дондурей // Социальные функции искусства и его видов. М.: Изд-во «Наука», 1980. – С. 10-17.
- Дебор, Г.-Э. Общество спектакля. / Г.-Э. Дебор. – М.: Логос, 2000. – 184 с.
- Деготь, Е. Русское искусство XX века. / Е. Деготь. – М.: Издательство «Трилистник», 2000. – 224 с.
- Де Дюв, Т. Именем искусства. К археологии современности. / Т. де Дюв. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. – 220 с.
- Деникин, А. А. Мультимедиа и искусство: от мифов к реалиям // Художественная культура. – 2013. – № 1 (6).
- Денисов Б. А. К экономическим критериям ценности произведений изобразительного искусства. / Б. А. Денисов. // Российский экономический журнал. 1995. №4. – С. 105-109.
- Денисов Б. А. Не продается вдохновенье. / Б. А. Денисов. // Наука и жизнь. 1998. №1. – С. 50-56.
- Деррида, Ж. Письмо и различие. / Ж. Деррида. – СПб.: Академический проект, 2000. – 428 с.
- Деррида, Ж. Правда в живописи. // Корневище О. Б. Книга неклассической эстетики. – М.: РАН, 1998. – С. 250-258.

- Деррида, Ж. Структура, знак и игра в дискурсе гуманитарных наук. / Ж. Деррида. – М.: Академический Проект, 2000. – 495 с.
- Еремеев, А. Границы искусства (Социальная сущность художественного творчества). / А. Еремеев. – М.: Искусство, 1987. – 320 с.
- Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: «Ад Маргинем Пресс», 2015. – 816 с.
- Кабаков, И. 60-е - 70-е... Записки о неофициальной жизни в Москве. – Wiener Slawistische Almanach (Wien). Literarische Reihe. Hrsg. von Aage A. Hansen-Löwe. Sonderband 47, 1999.
- Каган, М. С. Морфология культуры. / М. С. Каган. – Л.: Искусство, 1972. – 439 с.
- Каган, М. С. Философия культуры. / М. С. Каган. – СПб.: Петрополис, – 1996. – 415 с.
- Каган, М. С. Эстетика как философская наука. / М. С. Каган. – СПб.: Метрополис, 1997. – 544 с.
- Кант, И. Критика способности суждения. / И. Кант. – М.: «Искусство», 1994. – 367 с.
- Ковалев, А. А. Краткая история художественной полемики как конструктивного фактора эволюции искусства. / А. А. Ковалев // Артхроника. 2006. № 1. – С. 90-97.
- Конецкая, В. Социология коммуникации. / В. Конецкая. – М.: Междунар. ун-т Бизнеса и Управления, 1997. – 320 с.
- Ласло, Э. Век бифуркации. Постигание изменяющегося мира. / Э. Ласло // Путь. 1995. № 7. – С. 3-126.
- Левшина, И. С. Восприятие искусства в массовой аудитории. / И. С. Левшина // К вопросу социального функционирования искусства: (Теорет. и эмпирич. аспекты). – М., 1982. – С. 6-52.
- Левшина, И. С. Как воспринимается произведение искусства. / И. С. Левшина. – М.: Знание, 1983. – 95 с.
- Левшина, И. О предмете социологии искусства (К проблеме взаимоотношения социологии и искусствознания). / И. О. Левшина // Вопросы социологии искусства. Теоретические и методологические проблемы. – М.: Наука, 1979. – 350 с.
- Лессиг, Л. Свободная культура. / Л. Лессиг. – М.: Прагматика культуры, 2007. – 272 с.
- Лессинг, Г. Э. Лаокоон, или о границах в живописи и поэзии. / Г. Э. Лессинг. – М., 1957. – 520 с.
- Лосев, А. Ф. Знак, символ, миф / А. Ф. Лосев. – М.: Изд-во МГУ, 1982. – 480 с.
- Лосев, А. Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. / А. Ф. Лосев. – М.: Искусство, 1976. – 320 с.
- Лосев, А. Ф. Проблема художественного стиля. / А. Ф. Лосев. – Киев: Collegium, 1994. – 288 с.
- Лосев, А. Ф. Самое само: Сочинения. / А. Ф. Лосев. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. – 102 с.
- Лотман, Ю. М. Об искусстве. / Ю. Лотман. – СПб.: «Искусство – СПб», 2005. – 704 с.
- Лотман, Ю. М. Каноническое искусство как информационный парадокс. / Ю. М. Лотман // Проблема канона в древнем и средневековом искусстве Азии и Африке. – М.: Наука, 1973. – С. 28-65.

- Лотман, Ю. М. Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Семиосфера. / Ю. М. Лотман. – СПб.: Искусство-СПБ, 2000. – 704 с.
- Лотман, Ю. М. Феномен искусства. / Ю. М. Лотман // Семиосфера. – СПб., 2000. – С. 129-136.
- Маркузе, Г. Одномерный человек. / Г. Маркузе. – М: Наука, 1994. – 298 с.
- Мартин, О. Искусство перформанса. / О. Мартин. // Искусство. Всемирная история. / Под. ред. С. Фарсинга. – М.: ООО «Магма», 2014. – 576 с.
- Мерло-Понти, М. Видимое и невидимое. / М. Мерло-Понти. – Минск: Лонгвинов, 2006. – 400 с.
- Мерло-Понти, М. Око и дух. / М. Мерло-Понти. – М.: Искусство, 1992.
- Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия. / М. Мерло-Понти. – СПб.: «Ювента», 1999. – 604 с.
- Метц, К. Воображаемое означающее. Психоанализ и кино. – СПб: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2010. / К. Метц. – 336 с.
- Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. / У. Эко. – СПб.: Симпозиум, 2004. – 544 с.

Электронные источники

<https://openedu.ru/course/hse/CONTART/>

<https://openedu.ru/course/hse/ART/>

Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS Excel, MS Power Point
- Браузеры
- YouTube

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.