УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

Черные лебеди современного искусства

Библиографический список
к лекции в рамках лектория ЕАСИ по современному искусству
(на материалах Сводного каталога Consensus Omnium
и научной электронной библиотеки eLIBRARY)

Екатеринбург
2017

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА» (институт) (МБОУ ВО ЕАСИ)

Черные лебеди современного искусства

Библиографический список
к лекции в рамках лектория ЕАСИ по современному искусству
(по материалам Сводного каталога Consensus Omnium
и научной электронной библиотеки eLIBRARY)

Екатеринбург
2017

91.9:85
Ч-49

Ч-49 **Черные лебеди современного искусства [Текст]** : библиогр. список к лекции в рамках лектория ЕАСИ по современному искусству (по материалам Сводного каталога Consensus Omnium и научной электронной библиотеки eLIBRARY) / сост. Э. Ф. Зинатулина ; ред. С. П. Кожинова. – Екатеринбург: МБОУ ВО ЕАСИ, 2017. – 16 с.

91.9:85
© МБОУ ВО ЕАСИ

Книги

1. **Андреева, Е. Ю.** Постмодернизм : искусство второй половины XX - нач. XXI в. [Текст] / Е. Ю. Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 487, [1] с. : ил. – (Новая история искусства).

2. **Арсланов, В. Г.** Западное искусствознание XX века [Текст] / В. Г. Арсланов. – М. : Академический проект : Традиция, 2005. – 862, [2] с. : ил. + [24] л. цв. ил. – (Summa).

3. **Барт, Р.** Смерть автора [Текст] / Р. Барт // Барт, Р. Избранные работы : Семиотика. Поэтика. – М. : Прогресс : Универс, 1994. – С. 384 – 391.

4. **Бишоп, К.** Радикальная музеология, или Так уж «современны» музеи современного искусства? [Текст] / К. Бишоп. – М. : ООО «Ад Маргинем Пресс», 2014. – 95, [1] с. : фот. цв.

5. **Бюргер, П.** Теория авангарда [Текст] / П. Бюргер. – М. : V-A-C press, 2014. – 198 с.

6. **Герман, М. Ю.** Модернизм. Искусство первой половины XX века [Текст] / М. Ю. Герман. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 480 с.

7. **Деготь, Е. Ю.** Русское искусство XX века [Текст] / Е. Ю. Деготь. – М. : Трилистник, 2000. – 224 с. : ил.

8. **Западное искусство.** XX век : проблемы интерпретации [Текст] : [сб. ст.] / Рос. акад. наук, Федер. агентство по культуре и кинематографии РФ, Гос. ин-т искусствознания ; [редкол.: И. И. Рубанова и др.]. – М. : URSS, 2007. – 285, [3] с.

9. **Искусство XX века.** Итоги столетия [Текст] / сост. С. В. Кудрявцева. – СПб. : Изд-во «Государственный Эрмитаж», 2003. – 311 с.

10. **Кошляков, В.** Живопись / Инсталляции [Текст] : [каталог] / В. Кошляков ; [сост. О. Голованова] ; Мин-во культуры, молодеж. политики и мас. коммуник. Перм. края ; Музей соврем. искусства PERMM. – М. : [б. и.], 2010. – 200 с. : цв. ил.

11. **Кошляков, В.** Иконусы / Конструкции [Текст] : [каталог] / В. Кошляков ; сост. О. Голованова ; Мин-во культуры, молодеж. политики и мас. коммуник. Перм. края, Музей соврем. искусства PERMM. – М. : [б. и.], 2010. – 71 с. : цв. ил.

12. **Краусс, Р.** Подлинность авангарда и другие модернистские мифы [Текст] / Р. Краусс. – М. : Художественный журнал, 2003. – 320 с. – (Классика современности).

13. **Лексикон нонклассики**. Художественно-эстетическая культура XX века [Текст] / под общ. ред. В. В. Бычкова. – М. : РОССПЭН, 2003. – 606, [1] с.

14. **Лицо невесты** : современное искусство Казахстана [Текст] : каталог выставки / Музей соврем. искусства PERMM ; курат. Н. Аллахвердиева. – Пермь : Музей соврем. искусства PERMM, 2012. – 119, [1] с. : ил.

15. **Мама, прости.** Я стану художником! [Текст] : метод. изд. в рамках проекта «Территория творчества: арт-технологии в современном образовании» / [ред. А. Серебренникова; науч. ред. Г. Янковская]. – Пермь : Музей соврем. искусства PERMM, 2014. – 156, [4] с. : цв. ил. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM).

16. **Маньковская, Н. Б.** Эстетика постмодернизма [Текст] / Н. Б. Маньковская. – СПб. : Алетейя, 2000. – 347 с.

17. **Ницше** и современная западная мысль [Текст] : сб. ст. / Европ. ун-т в Санкт-Петербурге, Фак. полит. наук и социологии ; под ред. В. Каплуна. – СПб. ; М. : Европ. ун-т в Санкт-Петербурге : Летний сад, 2003. – 586, [1] с.

18. **Ортега-и-Гассет, Х.** Восстание масс [Текст] / Х. Ортега-и-Гассет. – М. : АСТ, 2002. – 506 с.

19. **Рид, Г.** Краткая история современной живописи [Текст] / Г. Рид ; [пер. с англ.: Т. Боднарук]. – М. : Искусство-XXI век, 2009. – 319, [1] с. : цв. ил. – (Искусство_VED).

20. **Родина** [Текст] : [каталог по материалам выставки] / Мин-во культуры, молодеж. политики и мас. коммуник. Перм. края ; ред. И. Яшкова. – Пермь : Музей соврем. искусства PERMM, 2011. – 157, [1] с. : цв. ил.

21. **Серс, Ф.** Тоталитаризм и авангард : в преддверии запредельного [Текст] / Ф. Серс; [пер. с фр. С. Б. Дубина]. – М. : Прогресс-Традиция : Университетская книга, 2012. – 332 с. : ил.

22. **Сидорина, Е. В.** Конструктивизм без берегов : исследования и этюды о русском авангарде [Текст] / Е. В. Сидорина ; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т

теории и истории изобразит. искусств. – М. : Прогресс-Традиция, 2012. – 655, [1] с. : ил.

23. **Стили**, школы, направления. Путеводитель по современному искусству [Текст]. – М. : Искусство – XXI век, 2008. – 303 с.

24. **Талеб, Н. Н.** Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости [Текст] / Н. Н. Талеб. – 2-е изд., доп. – М. : КоЛибри, 2015. – 734 с.

25. **Тейлор, Б.** Art Today. Актуальное искусство, 1970-2005 [Текст] / Б. Тейлор. – М. : СЛОВО/SLOVO, 2006. – 256 с.

26. **Технологии** в фокусе искусства: очарование и вызов = Art of focus for technologies: charm and challenge [Текст] : спец. проект Урал. Междунар. выставки и форума промышленности и инноваций Иннопром-2011 / Мин-во культуры РФ, Урал. филиал гос. центра соврем. искусства ; курат. К. Федорова. – Екатеринбург : [б. и.], 2011. – 79, [1] с. : цв. ил.

27. **Томкинс, К.** Марсель Дюшан. Послеполуденные беседы [Текст] / К. Томкинс. – М. : Грюндриссе, 2014. – 160 с.

28. **Транзитная зона** [Текст] : [каталог художников стрит-арта] / Музей соврем. искусства PERMM ; [ред. И. Козлов]. – Пермь : Музей соврем. искусства PERMM, 2015. – 241 с. : цв. ил.

29. **Филлипс, С.** Измы. Как понимать современное искусство [Текст] / С. Филлипс. – М. : Ад Маргинем Пресс, 2014. – 157 с.

30. **Фостер, Х.** Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм [Текст] / Х. Фостер и др. – М. : Ад Маргинем, 2015. – 816 с.

31. **Фрейд, З.** Толкование сновидений [Текст] / З. Фрейд. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 507, [2] с.

32. **Юнг, К. Г.** Сознание и бессознательное [Текст] / К. Г. Юнг. – М. ; СПб. : АСТ : Университетская книга, 1997. – 544 с.

33. **Якимович, А. К.** Полеты над бездной. Искусство, культура, картина мира. 1930-1990 [Текст] / А. К. Якимович ; Рос. акад. художеств, Науч.-исслед. ин-т теории и истории искусств. – М. : Искусство-XXI век, 2009. – 463, [1] с. : цв. ил.

34. **Dunham, B.** Creative Life : Spirit, Power and Human Relationship in the Practice of Art [Текст] / B. Dunham. – Prescott : Hohm Press, 2005. – 212 p.

35. **In transition** Russia 2008 [Текст] : [каталог выставки]. – М. ; Екатеринбург : [Б. и.], 2008. – 355 с. : ил.

36. **Red People** [Текст] : каталог выставки «Авокадо, или Конструктор идентичности» арт-группы Pprofessors + friends (Пермь, 31 июля -17 сентября 2014 г.) / Музей соврем. искусства PERMM ; [под общ. ред. Н. Аллахвердиевой]. – Пермь : [б. и.], 2015. – 168 с. : цв. ил.

Статьи

1. **Васильева, Е.** За пределами перформанса [Текст] / Е. Васильева // Искусство. – 2013. – № 4. – С. 42-53.

Многое в сегодняшнем мире – экспериментальный театр, психологические и социальные исследования, эстетику музыкальных клипов и бизнес-тренинги — хочется прочитать в контексте перформативных практик.

2. **Гелен, А.** Между вчера и завтра [Текст] / А. Гелен // Логос. – 2015. – Т. 25. – № 4. – С. 93-134.

Определение искусства, которое Арнольд Гелен предложил в 1960 году в исследовании «Картины времени», основывается на диагнозе: энтузиазм модернизма исчерпал себя в авангардистских движениях. Для характеристики сложившейся ситуации Гелен разрабатывает концепцию «пост-истории». Такую характеристику эпохи можно обозначить в духе Хабермаса как неоконсервативную, поскольку в ней уже присутствует мысль о дивергенции прогресса в научно-технической сфере и мировоззренческого опустошения в сфере искусства и культуры. Понесенные искусством потери нельзя считать отрицательным опытом. Ведь современное общество находится в состоянии перегрузки, значит, возникает необходимость в «компенсации», описываемой школой Риттера. Именно в рамках этой проблематики искусство, с точки зрения неоконсерваторов, обнаруживает свою нынешнюю функцию: как раз потому, что оно больше не пытается изменить мир и ориентируется на мерки обычного человека, искусство удовлетворяет потребность людей индустриальной эпохи в нонконформизме и оказывает на них «разгрузочное» воздействие.

3. **Гиниятова, Е. В.** К вопросу о визуализации травматичного и деструктивного опыта в европейском искусстве [Электронный ресурс] / Е. В. Гиниятова, Е. Е. Ройз // Известия ТПУ. Инжиниринг георесурсов. – 2013. – Т. 322. – № 6. – С. 123-126. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=20130480. – Дата обращения: 01.02.2017.

На основании разведения понятий травматичного и деструктивного опытов производится анализ конкретных произведений искусства. Акцент сделан на соотношении художественного образа и художественных приемов с процессом разрушения традиционного мировосприятия. Европейское искусство, вплоть до второй половины XX в., в большей степени было ориентировано на визуализацию деструктивного культурного опыта; современное искусство сосредотачивается на травматичном опыте.

4. **Драничкина, О. С.** Неон, плексиглас и лед как источник вдохновения. Эксперименты американских художников Дейла Чихули и Джейсона Карпентера по созданию инсталляций под открытым небом (1970-2000 гг.) [Электронный ресурс] / О. С. Драничкина // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. – 2014. – № 3. – С. 349-358. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22743967. – Дата обращения: 01.02.2017.

Профессиональная деятельность американских художников Дейла Чихули и Джейсона Карпентера является ярким примером поиска в современном искусстве, которое ищет новые пути демонстрации и воплощения. Художники переосмысливают известные и традиционные экспозиционные приемы и экспериментируют с материалами. На смену камерным выставочным и музейным пространствам приходят экспозиции под открытым небом; вместо холста и красок используются лед и неон.

5. **Жевак, А. И.** Социокультурные тенденции развития современного искусства [Электронный ресурс] / А. И. Жевак // Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 1. – С. 40-43. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=18425476. – Дата обращения: 01.02.2017.

Статья посвящена философской рефлексии социокультурных тенденций развития западного и российского современного искусства. В статье проблематизирован вопрос определения статуса современного искусства в контексте постмодернистского дискурса. Также указаны ключевые аспекты бытийственности феномена искусства в пространстве социокультурной реальности.

6. **Захарченко, И. Н.** Художественные стратегии оп-арта в интеллектуальной истории XX века [Электронный ресурс] / И. Н. Захарченко // Преподаватель XXI век. – 2015. – Т. 2. – № 3. – С. 290-301. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=24283553. – Дата обращения: 01.02.2017.

В рамках исследования современных художественных стратегий безусловный интерес представляют идеи рационально ориентированных направлений в искусстве. К их числу принадлежит оп-арт, переживший пик своей популярности в 1960-е гг., а затем влившийся в различные течения технологического и алгоритмического искусства. Статья посвящена исследованию теоретических концепций европейского оп-арта в контексте интеллектуальной истории XX века.

7. **Колленберг-Плотников, Б.** Клемент Гринберг и Арнольд Гелен о современности искусства [Текст] / Б. Колленберг-Плотников // Логос. – 2015. – Т. 25. – № 4. – С. 58-74.

Основная черта новой теории искусства состоит в том, что ею тематизируется эстетизация. На передний план в ней выступают образ или культура, что обусловливается особенностью самого искусства, являющейся конститутивной для искусства, - непрестанно совершаемым размыванием границ. Границы между искусством и неискусством ставятся под вопрос там, где производится смешение жанров и оказывается невозможно найти внешний критерий, позволяющий обозначить предмет как произведение. Задача теоретического определения искусства не является устаревшей. В попытке разработать понятие искусства, определяющее искусство как таковое, которое бы не сводило его к чему-либо иному, рассматриваются классические высказывания современной теории искусства. Предметом статьи стали определения, данные в середине XX столетия американским художественным критиком Клементом Гринбергом и немецким философом Арнольдом Геленом.

8. **Кошелев, Е.** Энтони Гормли: элементы фигуратива [Текст] / Е. Кошелев // Искусство. – 2009. – № 4-5. – С. 104-111.

Художник-исследователь Энтони Гормли создает «матрицы восприятия» – человеческого тела, толпы, объектов. Его скульптуры и инсталляции распадаются на элементы и слои. Гормли как ревизионист минимализма осуществляет синтез и позиционирование, создавая элементарные структуры в пространстве, фигуратив для него – маска. И именно эта двойственность скульптора в высшей степени привлекательна. Масштабная ретроспектива Энтони Гормли в Кунстхаусе в Брегенце, выставка «Поле притяжения» в «Гараже» – повод поразмышлять о феномене этого мастера.

9. **Крылов, С. Н.** Проблемы понимания в современном искусстве [Электронный ресурс] / С. Н. Крылов // Педагогика искусства. – 2014. – № 4. – С. 372-376. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=22958358. – Дата обращения: 01.02.2017.

В статье раскрываются основные факторы, затрудняющие взаимопонимание художника и публики. Автор считает, что современное искусство является системой со своим зашифрованным языком, и публика, хорошо знакомая с таким искусством, не всегда может всесторонне определить ценность художественного произведения без специального пояснения со стороны автора, что является признаком возрастающего конфликта между обществом и культурой постмодернизма.

10. **Леонова, Г. Ю.** Трансформация художественной коммуникации в искусстве XX века [Текст] / Г. Ю. Леонова // Вестник МГУКИ. – 2014. – № 1. – С. 228-232.

В статье рассматриваются новые аспекты художественной коммуникации в рамках развития искусства XX века. Основным выводом является положение о трансформации коммуникации в сторону физического взаимодействия с объектом, участия в действии.

11. **Мороз, О. В.** Современное искусство как художественная документация: развлечение или чистая активность? [Текст] / О. В. Мороз // Обсерватория культуры. – 2014. – № 6. – С. 36-42.

В наши дни искусство претерпело изменения, позволяющие рассуждать о постмодернистских трансформациях художественных форм и проекта современности. Традиционный взгляд на искусство предполагает, что конкретные артефакты и есть его овеществление. Обращаясь к современным арт-экспериментам, автор настаивает на том, что действующие сегодня в обществе акторы имеют дело с документацией, то есть средством, позволяющим вспомнить о случившемся когда-то акте творчества, но не воспроизвести его.

12. **Мусянкова, Н. А.** Китч в изобразительном искусстве последней четверти XX века [Текст] / Н. А. Мусянкова // Искусствознание. – 2012. – № 3-4. – С. 564-591.

Статья посвящена приемам китча в живописи, скульптуре и фотографии последней четверти XX века. Апроприация элементов китча актуальными художниками оказалась удачной стратегией, которая принесла известность и материальное благополучие многим представителям современной культуры. Популярность таких произведений обусловлена использованием механизмов массовой культуры, поскольку китчевое по своей форме произведение воспринимается легко, без интеллектуальных усилий со стороны реципиента. В статье приводятся примеры интерпретации китча в творчестве наиболее успешных российских и западных художников.

13. **Пономарева, Г. М.** Воображение и воображаемое в ситуации постмодерна [Электронный ресурс] / Г. М. Пономарева // Этносоциум и межнациональная культура. – 2015. – № 2. – С. 44-50. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=23422298. – Дата обращения: 01.02.2017.

Статья посвящена описанию динамики воображения и воображаемого в контексте т.н. «новой игры», которая сформировалась как особая дискурсивная практика в европейском постмодернистском контексте около 20 лет назад. Даются характеристики «новой игры», указываются причины её появления, прослеживается её связь с пониманием роли воображения в современном искусстве, анализируются как положительные, так и отрицательные стороны данного явления.

14. **Пыркина, Д.** Границы телесности [Текст] / Д. Пыркина // Искусство. – 2007. – № 3. – С. 70-75.

В статье рассказывается о творческом союзе двух художников, Улая (Франк Уве Лайсипен) и Марины Абрамович. Во время московской выставки Улай

рассказал журналу «Искусство» о некоторых аспектах своего взгляда на художественный процесс и свое место в нем.

15. **Пыркина, Д.** После постмодернизма [Текст] / Д. Пыркина // Искусство. – 2009. – № 1-2. – С. 146-149.

В статье рассказывается о том, что куратор – философ Николя Буррио мечтает изобрести собственное течение в искусстве «Альтермодерн». В рамках IV лондонской Триеннале это «течение» пытается представить первый директор парижского Пале де Токио.

16. **Рыков, А. В.** Искусство авангарда перед публикой и критикой (о книге Дэвида Коттингтона «Кубизм в тени войны») [Электронный ресурс] / А. В. Рыков // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского университета. – 2013. – № 16. – С. 270-284. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=20927589. – Дата обращения: 01.02.2017.

Статья, посвященная рассмотрению вопросов общей теории авангарда, содержит интерпретацию книги Д. Коттингтона «Кубизм в тени войны. Авангард и политика в Париже 1905–1914 гг.», ее методологических стратегий и «внутренней философии». Статья анализирует работу Д. Коттингтона как пример современного искусствоведческого мышления, тщательное изучение которого способно обнажить «политическое бессознательное» современной гуманитарной науки.

17. **Смолянская, Н. В.** Зачем снова говорить об авангарде? [Электронный ресурс] / Н. В. Смолянская // Вестник РГГУ. Серия: Философия. Социология. Искусствоведение. – 2016. – № 1. – С. 63-72. – Режим доступа: http://elibrary.ru/item.asp?id=25903352. – Дата обращения: 01.02.2017.

В статье выделяются концептуальное и историческое понимание авангарда, создающие теоретические основания для маркеров, определяющих границы и интенции современного искусства. Концепция авангарда действует сегодня по принципу реди-мейда: если реди-мейд «это искусство» позволяет включить в поле современного искусства факты повседневности, то реди-мейд «это авангард» создает ситуацию выхода эстетических событий за пределы искусства, переозначивает историю искусства, меняя направления ее векторов.

18. **Смолянская, Н. В.** Имя авангарда [Текст] / Н. В. Смолянская // Искусство. – 2008. – № 6. – С. 36-43.

Статья посвящена вопросу отношения к авангарду – одному из симптомов очевидного разлада между художественной практикой и теоретическим осмыслением современного искусства. Эпоха глобальных экспериментов в искусстве, которую принято называть авангардом, растянулась почти на целое столетие: точкой старта обновленческих движений стоит считать 1850-е, а финалом- 1950-е. Классический, исторический авангард одновременно открыт и герметичен, может представляться демократичным и выглядеть элитарным, – он в высшей степени неоднозначен.