Минор «Искусство и художественные практики XX века»

(для студентов факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ)

Искусство и художественные практики (исполнение музыки, выставки и так далее) всегда оказывали значительное влияние на сознание человека. Об этом знали и авторы произведений, и их аудитория -- зрители, читатели и слушатели. Однако параллельно с обращением к аудитории художники всегда решали собственно эстетические задачи.

В конце XIX века формируется культура модернизма, в которой художественное произведение впервые в истории осознается как автономный объект, который должен не «показывать» реальность общественной жизни или даже иных миров, но прежде всего вносить в мир новый смысл, никогда прежде не существовавший и формирующийся только в этом произведении. Такое отношение к искусству стимулировало развитие воображения – не только у художников – а косвенно повлияло и на работу дизайнеров: материальная среда повседневного существования человека за ХХ век существенно изменилась не только благодаря появлению множества бытовых устройств, но и благодаря многочисленным прорывам в дизайне и архитектуре.

Уже вскоре после появления новой эстетической парадигмы, в первой половине ХХ века искусство оказывается поставленным на службу тоталитарным режимам как мощное средство пропаганды, а массовое искусство превращается в «фабрику грез», которая одновременно воплощает скрытые желания миллионов людей и «форматирует» эти желания. Но параллельно искусство и иные художественные практики становятся и мощнейшим средством сопротивления «промывке мозгов»: писатели, композиторы, режиссеры, художники, исполнители и кураторы изобретали и развивали новые языки, позволявшие анализировать сознание современного человека и дать возможность ему или ей освободиться от диктата пропаганды и клише, распространяемых массмедиа.

Программа нового минора, позволяет изучить, как в культуре ХХ века вырабатывались языки закрепощения и освобождения человеческого сознания – и в какие причудливые гибриды они могли вступать; как развивались новые профессии, связанные с менеджментом искусства, от маршанов до организаторов онлайн-фестивалей, и какую роль они играли в разных странах; как искусство, политика и социальные идеи влияли друг на друга; и, наконец, как меняется и какие новые пути находит искусство в современном мире.

Программа минора состоит из трех блоков (6 кредитов каждый):

1. Становление новой эстетической парадигмы: модернизм и идея автономного искусства (1880—1950) (2 курс, 3-4 модули, 20 ч. лекций, 20 ч. семинаров)
2. Искусство, медиа, тоталитаризм: «форматирование сознания» в культуре ХХ века (1920—1970) (3 курс, 3-4 модули, 20 ч. лекций, 20 ч. семинаров)
3. Искусство как эмансипация личности в массовом обществе. Становление постмодернизма (1950—2015) (4 курс, 2-3 модули, 20 ч. лекций, 20 ч. семинаров)

Общая структура блока:

20 лекций и 20 семинаров в полугодии

3 модуль (10 лекций, 10 семинаров):

Лекции 1-3, семинары 1-3. Общее введение в тот исторический период, который рассматривается в этой части минора (сквозь призму проблематики культуры и власти). **Будницкий Олег Игоревич (Школа исторических наук)**

Лекции 4-10, семинары 4-10. Искусство и художественные практики как часть истории культуры XX века. **Кукулин Илья Владимирович (Школа культурологии).**

4 модуль (10 лекций, 10 семинаров):

Лекции 1-2, семинары 1-2. Философский контекст искусства и художественных практик, описанных в предыдущем модуле. **Татьяна Владимировна Левина (Школа философии).**

Лекции 3-5, семинары 3-5. Конкретные темы и кейсы из истории архитектуры. **Анна Валентиновна Гусева (Школа исторических наук)**.

Лекции 6-7, семинары 6-7. Конкретные темы и кейсы из истории литературы. **Михаил Игоревич Свердлов (Школа филологии)**.

Лекции 8-10, семинары 8-10. Конкретные темы и кейсы и истории кино. **Александр Владимирович Павлов (Школа философии).**

Основное содержание курса

Часть первая. Становление новой эстетической парадигмы: модернизм и идея автономного искусства (1880—1950)

Во второй половине XIX века происходит несколько важнейших трансформаций: идет вторая волна урбанизации, распространяются идеи социальной революции, идет стремительное развитие транспорта и медиа, увеличивающих «проницаемость» мира, в философии, психологии и искусстве параллельно формируются представления об иррациональной стороне человеческой личности. Жизнь городского человека становится все более сложной, а искусство начинает вырабатывать средства, чтобы сделать переживание этого дискомфорта *творческим*. Важнейшим из этих средств становится разрыв с традиционно понимаемым мимесисом, то есть идеей искусства как «подражания природе»: во второй половине XIX века постепенно складывается представление о произведении, которое не может и не должно быть «похоже» ни на что уже существующее, но само становится новой реальностью. Понятое таким образом произведение искусства призвано, с одной стороны, трансформировать человеческое сознание и ускорить его эволюцию, а с другой, дать человеку средства, чтобы установить контакт между сознанием и бессознательным, которые, как показывает З. Фрейд, по мере развития культуры оказываются во все более резком конфликте. Параллельно, развитие архитектуры приводит к радикальному изменению представлений об окружающей человека городской среде и вызывает размышления архитекторов о том, как могут соотноситься природа и культура в современном городе. Новое искусство вызвало появление новых типов эстетической активности, в частности, всплеск коммерческого спроса на инновационное искусство и новые методы его экспонирования (в коллекции Альберта К. Барнса в Филадельфии и др.). Все эти процессы принято называть становлением эстетики модернизма. В результате Первой мировой войны и под влиянием массовых социальных движений в Европе и других регионах мира художники-модернисты стали уделять все большее внимание анализу того, как соотносятся политика и искусство – чтобы сопротивляться массовым движениям, поддерживать их или даже претендовать на то, чтобы определять ценности этих движений. Модернистское искусство основано на проблематизации того, что прежде считалось само собой разумеющимся: «я» повествователя, взгляда художника, последовательности событий в романе, согласованности метафор и образов в поэзии.

Основные темы блока:

Олег Витальевич Будницкий (Школа исторических наук)

1. Россия и мир в начале ХХ века: экономика, политика, наука.

2. Первая мировая война и европейские революции 1917-1920 гг.

Илья Владимирович Кукулин (Школа культурологии)

3. Истоки модернистской эстетики: урбанизация, научно-технический прогресс, интенсификация конфликтов общества и государства, развитие искусства. Кризис традиционного мимесиса.

4. Первые модернистские произведения в литературе, изобразительных искусствах, архитектуре, театре. Модернизм и изучение бессознательного. Эротика и тема вырождения в искусстве «fin de siècle».

5. Основные направления в модернистском искусстве. Art Noveau, сецессионизм, символизм, кубизм, футуризм, дадаизм, вортицизм, ранний конструктивизм.

6. Возникновение абстрактного искусства и заумной поэзии. Новые эстетические методы: поток сознания.

7. Модернизм и глобализация. Влияние культуры Дальнего Востока на европейское искусство через модернизм.

8. Модернизм и политика. Националистические, космополитические и пацифистские утопии в европейском искусстве начала ХХ века. Влияние Первой мировой войны на искусство.

9. Влияние модернистской культуры на повседневную жизнь. Модернизм и дизайн. Модернизм и театрализация жизни.

10. Модернизм и новые виды искусства. Кинематограф. Монтаж в разных видах искусства.

Татьяна Владимировна Левина (Школа философии)

11. Русский авангард в контексте европейского авангардного движения. Истоки русского авангарда. Народное и элитарное в авангарде. Женщины-авангардистки.

Рождение "Черного квадрата" летом 1915 года: революция в искусстве и революция в обществе.

12. Малевич и Кандинский о духовных основах искусства. Широкий контекст культурных референций авангарда: научные открытия, Евангелие и христианская культура, оккультизм.

Анна Валентиновна Гусева (Школа исторических наук)

13. Поиски интернационального/национального стиля: Фрэнк Ллойд Райт и его «дома прерий». Школа Райта.

14. Разработка нового пространства для новой жизни: Ле Корбюзье. жилые и градостроительные проекты

15. «Меньше — больше»: Мис ван дер Роэ и оформление модернизма как стиля.

Михаил Игоревич Свердлов (Школа филологии)

16. Парадоксы зла в литературе рубежа XIX-XX вв.
17. Семь ресурсов литературы европейского модернизма и авангарда.
(Семинары: 1) Г. Джеймс "Поворот винта": новые ресурсы готики. 2) Дж. Конрад "Власть тьмы": зло как проблема языка).

Александр Владимирович Павлов (Школа философии)

18. Возникновение кинематографа и его ключевые направления. У истоков: «Путешествие на луну», «Большое ограбление поезда», «Вампиры». Первые эпические фильмы: «Рождение нации», «Наполеон». Высокий модернизм: немецкий экспрессионизм – «Кабинет доктора Калигари» и «Носферату. Симфония ужаса». «Ведьмы. Колдовство сквозь века» в Швеции. Революция в русском кино: киноавангард. Эйзенштейн, Вертов.

(Семинар: просмотр и обсуждение фильмов «Кабинет доктора Калигари» и «Носферату. Симфония ужаса»)

19. Развитие ключевых направлений кинематографа. Немая комедия – Бастер Китон, Чарли Чаплин. Вершина великого немого: Абель Ганс, Г.В. Пабст, Фриц Ланг. Сюрреализм: «Андалузский пес», «Кровь поэта». Первые великие звуковые фильмы: «М» Ланга, «Трехгрошовая опера» Пабста, «Вампир» Драйера. (Семинар: просмотр и обсуждение фильмов «Андалузский пес» и «М»).

20. Американская готика: развитие жанрового кино. Взлет и падение хоррора в США: «Уродцы», «Франкенштейн», «Белый зомби», «Кинконг», «Человек-волк». Гангстерский кинематограф: «Маленький цезарь», «Враг общества №1», «Высокая Сьерра». «Гражданин Кейн»: великий водораздел в истории кино. Братья Маркс и звуковая комедия.(Семинар: просмотр и обсуждение фильма «Уродцы»).

Часть вторая. Искусство, медиа, тоталитаризм: «форматирование сознания» в культуре ХХ века (1920—1970)

В 1920—30-е годы благодаря массовому опыту участия в мировой войне, локальных гражданских войнах и становлению более демократических, чем прежде, выборных систем (так, в США в 1920 году женщины впервые получили право голосовать на выборах) в Европе и Северной Америке начинает складываться общество нового типа -- массовое. Любимыми видами развлечений в этом обществе становится кино, танцы (более эротичные, но и дающие больше простора для импровизации, чем прежде) и новая легкая музыка – джаз. Все большее значение приобретает тиражирование произведений искусства (кино, грампластинки, фотографии) и его распространение с помощью медиа (до конца 1930-х годов – прежде всего радио).

С конца 1910-х годов в нескольких странах Европы приходят к власти тоталитарные режимы: в России – большевистский, в Италии – фашистский, в Германии – нацистский; почти столь же жесткие репрессивные режимы устанавливаются в Испании, Португалии, нескольких странах Центральной Европы. Тоталитарные режимы опираются на массовую социальную поддержку и провозглашают утопические программы строительства великой страны или осуществления мировой революции, однако их важнейшей технологией управления становятся масштабные политические репрессии. Тоталитарные правители одновременно адаптируют для своих нужд модернистскую эстетику и считают опасными любую рефлексию «я», любую проблематизацию социального порядка, характерную для модернизма. Поэтому весь «неподдающийся» модернизм в Германии объявляют «искусством вырождения», а в СССР после 1936 года – «натурализмом» и «формализмом». Возникает тоталитарное искусство, ориентированное на идеалы коллективизма, самопреодоления личности, внешнего жизнеподобия, склонное к грандиозным масштабам. Искусство становится важнейшей частью тоталитарной репрезентации – особого рода «промышленности» (философы Макс Хоркхаймер и Теодор Адорно вводят термин «культурные индустрии»), заслоняющей реальное положение дел в обществе эстетической имитацией. Эта имитация была призвана формировать желательный тому или иному режиму строй чувству у каждого из подданных.

Основные темы блока:

Олег Витальевич Будницкий (Школа исторических наук)

1-2. Тоталитарные и авторитарные режимы в Европе в 1920-1930-е годы. Итальянский фашизм и германский национал-социализм.

3. Сталинизм.

Илья Владимирович Кукулин (Школа культурологии)

4. Искусство и новые медиа (радио, грамзапись). Демократизация искусства и его последствия. Новые танцы, новая музыка, новые «техники тела». Стиль баухауз и массовая архитектура.

5. Формирование культуры массового общества. Культ «звезд» в 1920-е—30-е годы и его отличие от прославления «великих артистов» в предшествующие эпохи.

6. Культурные практики тоталитарных режимов: СССР. Социалистический реализм и борьба с «формализмом» и «натурализмом». Соцреализм как тотальное производство репрезентаций. Корпоративная организация творческих профессий. Неподцензурная литература.

7. Культурные практики тоталитарных режимов: нацистская Германия. Борьба с «дегенеративным» искусством. Корпоративная организация творческих профессий. Немецкий кинематограф 1930—40-х годов. Эстетика нацистской визуальной пропаганды. «Внутренние эмигранты» в немецком искусстве.

8. Культурные практики тоталитарных режимов: маоистский Китай. «Культурная революция» и формы участия молодежи. Публичное посрамление инакомыслящих. «Танцы верности председателю Мао». Борьба с модернистским искусством. Травля У Ханя и его гибель в тюрьме. Уничтожение китайской оперы и насаждение «революционных образцовых спектаклей» в театре и кинематографе. Возрождение независимого китайского искусства в 1970-е годы (Гао Синцзянь и др.).

9. Концепция культурной индустрии М. Хоркхаймера и Т. Адорно. Трансформация исследовательских представлений о культурных индустриях в 1940—2010-х годах. Значение массовых индустрий в массовых обществах и тоталитарных государствах: сходство и различие.

10. Вторая мировая война и культура.

Татьяна Владимировна Левина (Школа философии)

11. Теоретические трактаты Малевича в контексте общественно-политических изменений. Супрематизм как новая философия: "Искусство, церковь, фабрика". Малевич и коммунизм.

12. Абстрактный экспрессионизм: истоки и влияние. Американский абстракционизм как противопоставление краху европейской культуры в годы II мировой войны. Субъективизм Марка Ротко и теологические коннотации Барнета Ньюмана.

Анна Валентиновна Гусева (Школа исторических наук)

13. Архитектура и государство: Выставочные павильоны стран на площадке Венецианской биеннале

14. Величие конструкции и/или власти: Архитектура и идеология небоскрёба.

15. Архитектурный ответ на послевоенную проблему жилья: проект Case Study House в США.

Михаил Игоревич Свердлов (Школа филологии)

16. Война и поэзия ХХ века
17. После Христа: поиск альтернативы в литературе 1930-1950-х гг.
(Семинары: 1) Дж. Оруэлл "Скотный двор": исследование тоталитарной парадигмы
2) У. Голдинг "Повелитель мух": к истокам социального зла)

Александр Владимирович Павлов (Школа философии)

18. Война, тоталитаризм и расцвет мультипликации. Репрезентация войны на больших экранах; антивоенные фильмы. Советское и немецкое кино. Средство пропаганды. «Союзмульфильм», Дисней, Багз Банни. Эксцентрическая комедия в США.

(Семинар: Просмотр и обсуждение «Белоснежки и семи гномов»).

19. От реализма к модернизму. Американский нуар. Мюзикл. Итальянский неореализм. Реализм в Британии. Жанры во Франции. Скандинавский кинематограф.

(Семинар: Просмотр и обсуждение фильма «Мальтийский сокол»).

20. Несколько волн современности. Голливуд после войны. Вестерн. Рождение культового кино в США. Кино эпохи «Холодной войны». «Новая волна» во Франции. «Британская новая волна». Новый Голливуд. (Семинар: Просмотр и обсуждение фильма «Бонни и Клайд»).

Часть третья. Искусство как эмансипация личности в массовом обществе. Становление постмодернизма (1950—2015)

В период после Второй мировой войны художники, критики и философы много размышляли о том, как искусство может сопротивляться тоталитарному «форматированию сознания». Критика такого «форматирования» и разочарование в утопиях, которые были использованы тоталитарными государствами для обоснования собственной власти, привела к формированию постмодернизма – нового «большого стиля» в искусстве, который радикализовал многие открытия модернизма, но поставил под вопрос идею прогресса, на которой был основан модернизм. Постмодернизм парадоксальным образом привел к формированию двух взаимосвязанных трендов: новой волны массового искусства, создающего комфортабельные мифологические и фантастические сюжеты, легко вписывающиеся в культуру общества потребления – и критической культуры, которая ставит под вопрос любые готовые объяснительные схемы. В постмодернистской культуре были созданы новые типы произведений искусства, не поддающиеся традиционному экспонированию (хэппенинг, перформанс, инсталляция, энвайронмент, видео-арт…), новые практики музыкального исполнительства (рок-концерты, DJ-вечеринки, «аутентичное» исполнение фольклорной и старинной музыки), новые типы музеев и художественных выставок.

Развитие постмодернистской культуры вышло на новый этап благодаря созданию и распространение новых медиа и цифровых камер, систем записи звука и т.д., позволивших максимально демократизировать создание произведений искусства и сделать искусство более диалогическим, превратить произведение в элемент полилога в глобальной электронной сети. Об этой новой медийной культуре тоже пойдет речь на наших лекциях и семинарах.

Основные темы блока

Олег Витальевич Будницкий (Школа исторических наук)

1. Вторая мировая война: стратегия, технология, идеология. Вторая мировая война: искусство пропаганды.

2. Вторая мировая война: Холокост и другие формы насилия.

3. Холодная война: "борьба с Западом" в советской идеологии, искусстве, повседневной жизни.

Илья Владимирович Кукулин (Школа культурологии)

4. Рефлексия травм Второй мировой войны в искусстве 1944—1968 годов.

5. Трансформация культурных индустрий в послевоенных обществах. Демократические движения в искусстве: неореализм, авторская песня, рок-музыка. Борьба за права репрессированных меньшинств и ее влияние на культуру 1950—60-х годов. Норман Мейлер.

6. Идея «освобождения сознания». Ее основатели: теоретики анархизма, Вильгельм Райх, Герберт Маркузе и др. «Молодежные революции» конца 1960-х.

7. Роль фантастических и притчевых сюжетов в искусстве 1940—80-х годов. Жанр фэнтези. Эпопея «Звездные войны» как адаптация основных идей «молодежных революций» для массовой аудитории.

8. Постмодернизм как «большой стиль» культуры 1970-х – 2000-х годов. Новые виды искусства, не поддающиеся традиционному экспонированию (хэппенинг, перформанс, инсталляция, энвайронмент, видео-арт).

9. Новые практики музыкального исполнительства (рок-концерты, DJ-вечеринки, «аутентичное» исполнение фольклорной и старинной музыки), новые типы музеев и художественных выставок. Возрастание роли кураторов в культуре.

10. Новая медийная культура. Влияние Интернета на культурные процессы. Дигитализация городского пространства (С. Сассен). Трансформация культурных производств (цифровые камеры, блоггинг).

Татьяна Владимировна Левина (Школа философии)

11. Американский минимализм в контексте абстракционизма: преодоление экспрессионизма и новая живописная философия (Дональд Джадд, Роберт Моррис, Фрэнк Стэлла). Минимализм в культуре: поиск новых метафизических оснований в живописи, скульптуре, музыке и танце

12. Искусство будущего и поиск Возвышенного (видео-арт, новая академическая музыка, пластические искусства) (Билл Виола, Владимир Мартынов и др.)

Анна Валентиновна Гусева (Школа исторических наук)

13.Архитектура после модернизма. Архитектура как жест. (постмодернизм в архитектуре). «Звёздная архитектура» и анонимная архитектура

14. Женское лицо современной архитектуры. Проблема равноправия в профессии. Ведущие архитекторы.

15. После постмодернизма. «Критический регионализм» К. Фремптона. Актуальные теории и практики развития современной архитектура

Михаил Игоревич Свердлов (Школа филологии)

16. Постмодернизм. Исчерпание ресурсов и постмодернисткая ирония.
17. Новая магия: экспансия фантастического в литературе второй половин ХХ века.
(Семинары: 1) У. Эко "Имя розы": от структурализма к постструктурализму
2) Х. Борхес "Сад расходящихся тропок": децентрализация мира и новые ресурсы сознания.)

Александр Владимирович Павлов (Школа философии)

18. Переход от модерна к постмодерну. Многообразие европейского кино. «Новое немецкое кино»: Вернер Херцог. Спагетти-вестерн. Новое в США: драма, хоррор, паранойя. Рождение блокбастера. Австралийская новая волна, австралийское эксплуатационное кино.

19. Постмодерн и грайндхаус. Пастиш, китч, кэмп. Эксперименты с жанром. Национальный кинематограф: Африка, Китай, Восточная Европа, Канада. Возникновение и укрепление американского независимого кино.

20. Кинематограф сегодня. «Постмодернистский кинематограф». «Криминальное чтиво», «Крик», «Матрица».

Ключевые работы

Становление новой эстетической парадигмы

1. Кандель Э. Век самопознания. Поиски бессознательного в искусстве и науке с начала ХХ века и до наших дней / Пер. с англ. П. Петрова. М.: Corpus; АСТ, 2016.
2. Рауниг Г. **Искусство и революция : художественный активизм в долгом двадцатом веке / Пер. с нем. и англ. А.В. Скидана, Е.А. Шраги. СПб.: Изд-во Европейского университета, 2012.**
3. Как всегда — об авангарде: Антология французского театрального авангарда / Сост., вступит. ст., пер. с франц., коммент С.А. Исаева. М.: ТПФ «Союзтеатр», издательство «Гитис», 1992.
4. Эсслин М. Театр абсурда / Пер. с англ. Г. Коваленко. - СПб.: Балтийские сезоны, 2010
5. Райт Ф.Л. Исчезающий город / Пер. с англ. А. Смирнова и П. Фаворова. М.: Strelka Press, 2016.
6. Сеннет Р. Плоть и камень. Тело и город в западной цивилизации / Пер. с англ. П. Фаворова. М.: Strelka Press, 2016.
7. Джеймисон Ф. Модернизм как идеология / Пер. с англ. А. Захарова // Неприкосновенный запас. 2014. № 6 (98). С. 3—35.
8. Зенкин С. «Декаданс» в идейном контексте современности // Неприкосновенный запас. 2014. № 6 (98). С. 113—123.
9. Ле Ридер Ж. Венский модерн и кризис идентичности / Пер. с франц. Т. Баскаковой. СПб.: Изд-во им. Н.И. Новикова, 2009.
10. Тарабукин Н. От мольберта к машине. М.: Ад Маргинем Пресс; Гараж, 2015 (или – первое издание 1923 года: http://tehne.com/assets/i/upload/library/tarabukin-ot-molberta-k-mashine-1923.pdf).
11. Литтелл Д. Триптих. Три этюда о Фрэнсисе Бэконе / Пер. с англ. А. Асланян. М.: Ад Маргинем Пресс; Гараж, 2013.
12. Шевеленко И.Д. Модернизм как архаизм: национализм и поиски модернистской эстетики в России. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
13. Шахадат Ш. Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI—XX веков / Пер. с нем. М.: Новое литературное обозрение, 2017.
14. Beasley R. Theorists of Modernist Poetry: T.S. Eliot, T.E. Hulme, Ezra Pound. London; New York: Routledge, 2007.
15. Минц З. О некоторых «неомифологических» текстах в творчестве русских символистов // Минц З. Поэтика русского символизма. СПб.: Искусство-СПб, 2004. С. 59—96.
16. Бобринская Е. Русский авангард: границы искусства. М.: Новое литературное обозрение, 2006.
17. Ж. Шенье-Жандрон. Сюрреализм / Пер. с фр. и коммент. С. Дубина. М.: Новое литературное обозрение, 2002.

Искусство, медиа, тоталитаризм

1. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / Пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М.: Медиум, 1996.
2. Кракауэр З. Орнамент массы / Пер. с нем. Е. Земсковой // Новое литературное обозрение. 2008. № 92.
3. Гумбрехт Х.У. В 1926: на острие времени / Пер. с англ. Е. Канищевой. М.: Новое литературное обозрение, 2005.
4. Паперный В. Культура Два. 4-е изд. М.: Новое литературное обозрение, 2016 (или любое предыдущее издание).
5. Голомшток И. Тоталитарное искусство. М.: ГАЛАРТ, 1994.
6. Добренко Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки советской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999.
7. Добренко Е. Политэкономия соцреализма. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
8. Канетти Э. Гитлер по Шпееру / Пер. с нем. С. Шлапоберского. М.: Ад Маргинем Пресс; Гараж, 2015.
9. Басс В. Архитектура для внутреннего и наружного употребления: советский павильон на Нью-Йоркской выставке 1939 г. и ансамбль ВСХВ // ШАГИ/STEPS. 2016. T. 2. № 1. С. 82—102.

Искусство как эмансипация личности в массовом обществе: постмодернизм

1. Шуберт К. Удел куратора. Концепция музея от Великой Французской революции до наших дней / Пер. с англ. А. Фоменко. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016.
2. Сталлабрасс Дж. Высокое искусство, версия облегченная. Взлет и падение брит-арта 90-х / Пер. с англ. А. Асланян. М.: Ад Маргинем Пресс; Гараж, 2015.
3. Бишоп К. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного искусства? / Пер. с англ. О. Дубицкой. М.: Ad Marginem, 2014.
4. Сонтаг С. Смотрим на чужие страдания / Пер. с англ. В. Голышева. М.: Ad Marginem, 2014.
5. Тьерри Де Дюв. Именем искусства. К археологии современности / Пер. с франц. под науч. ред. И.М. Чубарова. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014
6. Краусс Р. «Путешествие по Северному морю»: искусство в эпоху постмедиальности / Пер. с англ. А. Шестакова. М.: Ад Маргинем Пресс; Гараж, 2017.
7. Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция / Пер. с англ. А. Шестакова. М.: Ад Маргинем Пресс; Гараж, 2016.
8. Бирнбаум Д. Хронология / Пер. с англ. А. Скидана. М.: Новое литературное обозрение, 2007.
9. Липовецкий М. Паралогии: Трансформации (пост)модернистского дискурса в русской культуре 1920-2000-х годов. - М.: Новое литературное обозрение, 2008.
10. Ямпольский М.Б. Пространственная история: три текста об истории. СПб.: Мастерская «Сеанс», 2013.
11. Гендерная теория и искусство: сб. / Пер. с англ.; под ред. Л.М. Бредихиной, К. Дипуэлл. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005.
12. Туинова Л. Исламский феминизм в современном искусстве иранских художниц (http://syg.ma/@lyoubovtouinova/islamskii-fieminizm-v-sovriemiennom-iskusstvie-iranskikh-khudozhnits).
13. Якубова Н.О. Театр эпохи перемен в Польше, Венгрии и России. 1990-е—2010-е годы. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
14. Годер Д. Художники, визионеры, циркачи: Очерки визуального театра / Дина Годер. М.: Новое литературное обозрение, 2012.
15. Липовецкий М., Боймерс Б. Перформансы насилия: Литературные и театральные эксперименты «новой драмы». М.: Новое литературное обозрение, 2012.
16. Beyond Globalization: Making New Worlds in Media, Art, and Social Practices / Ed. by A. Aneesh, Iane Hall, and Patrice Petro. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2012. P. 1—85.