

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ ИМЕНИ
ДМИТРИЯ ХВОРОСТОВСКОГО»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

История современного искусства

Уровень основной образовательной программы: Магистратура
Направление подготовки: 51.04.02 Народная художественная культура
Профиль: Руководство студией декоративно-прикладного творчества
Форма обучения: очная
Факультет: художественный факультет
Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 51.04.02 Народная художественная культура (приказ Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 1184).

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры социально-гуманитарных наук и истории искусств 23.01.2024 г., протокол №9.

Разработчики:

д-р искусствоведения, профессор Москалюк Марина Валентиновна

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств

д-р культурологии, профессор Митасова Светлана Алексеевна

1. Цели и задачи изучения дисциплины

1.1. Цель преподавания дисциплины:

Получение компетенций в области развития современного искусства, формирования представления о назначении современного искусства в обществе, изучения его закономерностей во взаимосвязи с вопросами развития философии, литературы, музыки, театра, кино, подготовить магистра к научной и практической деятельности в области культуры.

1.2. Задачи изучения дисциплины:

Дать представление о взаимовлиянии и синтезе искусств, приобрести и развивать знания, умения и навыки в сфере научной и профессиональной деятельности.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования:

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине
Код и наименование компетенции	
УК-5: Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1: Знает способы анализа разнообразия культур и процессы межкультурного взаимодействия.	Продемонстрировано знание способов анализа разнообразия культур и процессы межкультурного взаимодействия при выполнении учебных заданий.
УК-5.2: Умеет анализировать разнообразие культур для целей эффективного межкультурного взаимодействия.	Применил умение анализировать разнообразие культур для целей эффективного межкультурного взаимодействия при выполнении учебных заданий.
УК-5.3: Способен применять навыки анализа разнообразия культур в профессиональной деятельности.	Продемонстрировал навыки анализа разнообразия культур в рамках научно-исследовательского семинара.

1.4. Особенности реализации дисциплины.

Язык реализации дисциплины: русский.

2. Объем дисциплины (модуля)

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	1 (1.1)		Итого	
Неделя	18			
Вид занятий	уп	рп	уп	рп
Лекции	36	36	36	36
Итого ауд.	36	36	36	36
Контактная работа	36	36	36	36
Сам. работа	36	36	36	36
Итого	72	72	72	72

3. Содержание дисциплины (модуля)

Код занятия	Наименование разделов и тем / вид занятия	Семестр / Курс	Часов
	Раздел 1. Введение в дисциплину		
1.1	Тема 1.1. Содержание, цели, задачи курса «основы современного искусства». Научные основы современного искусства. Философские взгляды. Влияние искусства на формирование общественного сознания.	1	0
1.2	Лекция	1	2
1.3	Самостоятельная работа	1	2
	Раздел 2. Зарубежное искусство рубежа XIX-XX вв.		
2.1	Тема 2.1. Поиск новых приемов в искусстве 1860-1890 -х гг. Философские основы Модерна. Тенденции символического мышления в различных художественных течениях рубежа веков – Модерна, Ар Нуво. Завершение и обобщение опыта европейской культуры. Периодизация Модерна.	1	0
2.2	Лекция	1	2
2.3	Самостоятельная работа	1	2
	Раздел 3. Развитие зарубежного искусства начала XXв.		
3.1	Тема 3.1. Обновление художественного языка. Интернационализация современного искусства. Основная роль архитектуры.	1	0
3.2	Лекция	1	4
3.3	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 4. Зарубежное искусство довоенного периода 1920-1930-х гг.		
4.1	Тема 4.1. Зарубежное искусство довоенного периода 1920-1930-х гг.	1	0
4.2	Лекция	1	4
4.3	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 5. Послевоенный период в истории зарубежного искусства 1940-1950-е гг.		

5.1	Тема 5.1. Продолжение довоенных процессов интернационализации искусства.	1	0
5.2	Лекция	1	4
5.3	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 6. Новейшие тенденции зарубежного искусства с 1960-х гг. - конца XX в.		
6.1	Тема 6.1. Множественность взглядов, тенденций постмодернизма. Теории Р. Панвица, А. Тойнби, Ч. Дженкса и др.	1	0
6.2	Лекция	1	4
6.3	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 7. Постмодернизм конца XX – начала XXI в. в зарубежном искусстве.		
7.1	Тема 7.1. Постмодернизм конца XX – начала XXI в. в зарубежном искусстве.	1	0
7.2	Лекция	1	4
7.3	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 8. Русское и советское искусство конца XIX в.– 1950-х гг.		
8.1	Тема 8.1. Русский прорыв мирискусников. Элементы символизма в творчестве художников. Поэзия «серебряного века».	1	0
8.2	Лекция	1	4
8.3	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 9. Нонконформистское искусство в СССР 1960-1980-е гг.		
9.1	Тема 9.1. Нонконформистское искусство в СССР 1960-1980-е гг.	1	0
9.2	Лекция	1	4
9.3	Самостоятельная работа	1	4
	Раздел 10. Актуальное современное отечественное искусство 1990-х-2000-х гг.		
10.1	Тема 10.1. Актуальное современное отечественное искусство 1990-х-2000-х гг.	1	0
10.2	Лекция	1	4
10.3	Самостоятельная работа	1	4
10.4	Зачёт	1	0

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

4.1. Печатные и электронные издания:

Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.1	Агратина Елена Евгеньевна	Искусство XX века: учебное пособие для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2021
1.2	Ильина Татьяна Валериановна, Фомина Марина Сергеевна	История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2021

	Авторы,	Заглавие	Издательство
1.3	Ильина Татьяна Валериановна, Фомина Марина Сергеевна	История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям	Москва: Юрайт, 2021
Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство
2.1		Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития: сборник научных материалов по итогам Международной заочной научно-практической конференции 1 июня 2012 года	Красноярск: Красноярский краевой научно-учебный центр кадров культуры (КНУЦ), 2012
2.2	Ильина Татьяна Валериановна	Введение в искусствознание: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям	Москва: Юрайт, 2021
2.3	Яковлева Светлана Анатольевна	История искусства: учебно - методическое пособие для студентов заочного отделения музыкального факультета Красноярской государственной академии музыки и театра	Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2010
2.4	Яковлева Светлана Анатольевна	История искусства [Электронный ресурс]: учебно - методическое пособие для студентов заочного отделения музыкального факультета КГАМиТ	Красноярск: [б.и.], 2010
2.5	Вельфлин Генрих, Франковский А.	Основные понятия истории искусств: учебное пособие	Санкт-Петербург: Лань, 2022
2.6	Вельфлин Генрих, Франковский А.	Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве	Москва: Юрайт, 2021
2.7	Паниотова Таисия Сергеевна	Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино: рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология»	Санкт-Петербург: Лань, 2024
2.8	Кривцун Олег Александрович	Психология искусства: учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям	Москва: Юрайт, 2023

4.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства (программное обеспечение, на которое институт имеет лицензию, а также свободно распространяемое программное обеспечение):

Операционная система Microsoft Windows, пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office, прикладное программное обеспечение для работы с файлами в формате портативных документов Adobe Acrobat

4.3. Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Информационно-правовая система "Консультант Плюс"
2. Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
4. Электронная библиотечная система «Юрайт»
5. Электронная библиотечная система Издательства «Лань»
6. Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского).

5. Фонд оценочных средств

5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточный контроль: опрос, собеседование, тестовое задание.

Критерии оценки опроса, собеседования:

1. Обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.

отлично: обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему. Вопрос раскрыт полностью за оптимальное время.

хорошо: ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание вопроса раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.

удовлетворительно: вопрос раскрыт частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений вопроса. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.

неудовлетворительно: отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении темы. Временные рамки ответа размыты.

2. Гибкость мышления, знание учебной и методической литературы.

отлично: грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании учебной и методической литературы (100%).

хорошо: незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, хорошая ориентация в учебной и методической литературе (не менее 80%).

удовлетворительно: большие затруднения в ответах на дополнительные вопросы. Избирательное знание некоторых источников учебной и методической литературы (не менее 50%).

неудовлетворительно: отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания учебной и методической литературы (менее 40%).

3. Качество изложения теоретического материала и знание иллюстраций.

отлично: яркое, точное, уверенное, стабильное исполнение без ошибок и остановок.

хорошо: текст верный. В целом, стабильное изложение материала. Мелкие неточности (одна-две) психологического характера.

удовлетворительно: одна-две ошибки в ответе, неуверенное знание материала.

неудовлетворительно: многочисленные грубые ошибки в ответе. Остановки имеют регулярный характер.

4. Грамотность искусствоведческого изложения.

отлично: грамотный, подробный анализ произведения искусства в соответствии с планом.

хорошо: анализ достаточно уверенный, но некоторые пункты плана раскрыты не в полной мере (не более 2).

удовлетворительно: анализ неполный. Допущены 3-4 неточности и/или ошибки при толковании некоторых пунктов плана.

неудовлетворительно: Анализ неполный. Допущены многочисленные неточности и ошибки при толковании некоторых пунктов плана.

5. Уровень владения профессиональной терминологией.

отлично: уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.

хорошо: знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.

удовлетворительно: большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии. Избирательные знания (не менее 50%).

неудовлетворительно: слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.

Критерии оценки тестового задания:

Количество правильных ответов

отлично: 85- 100 % правильных ответов

хорошо: 70-85% правильных ответов

удовлетворительно: 50-70% правильных ответов

неудовлетворительно: ниже 50% правильных ответов

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в конце 1 семестра. Итоговая оценка предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности магистра и выполнение им всех видов аудиторной и самостоятельной работы.

5.2. Темы письменных работ

Практикоориентированные задания:

1. Дайте характеристику художественному направлению "дадаизм".

В авангардном течении художники, поэты Тристан Тцара, Ханс Арп, Макс Эрнст, Марсель Дюшан и др. основными принципами считали иррациональность, отрицание признанных канонов и стандартов в

искусстве, цинизм, антиэстетизм.

2. Опишите деятельность группы "Митьки".

Один из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века, «это, по сути, ленинградский (петербургский) феномен», воспевающий «городской фольклор», с открытым и несколько простодушным взглядом на жизнь.

3. Раскройте понятие сурового стиля.

Представители этого стиля в своем творчестве отражали настоящую жизнь рабочих и крестьян, их тяжелые будни. Современники называли искусство СССР конца 1950-х – начала 1960-х г. термином сурового стиля.

4. Митьки

5.3. Фонд оценочных средств

Опрос, собеседование, тестовое задание.

Примеры тестовых заданий:

1. «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПОВОРОТ К КУБИЗМУ» ОТКРЫЛА КАРТИНА:

- а) Авиньонские девицы
- б) Любительница абсента
- в) Дама с веером
- г) Слепой еврей с мальчиком

(Эталон: а)

2. ПОСТОЯННЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ С МУЗЫКОЙ В СВОИХ «КОМПОЗИЦИЯХ», «ИМПРОВИЗАЦИЯХ» ПРОВОДИЛ ХУДОЖНИК:

- а) Грис
- б) Брак
- в) Марке
- г) Кандинский

(Эталон: а)

3. «ХРОМАТИЧЕСКОЙ АБСТРАКЦИЕЙ», «ЖИВОПИСЬЮ ОКРАШЕННОГО ПОЛЯ» НАЗЫВАЛАСЬ ЖИВОПИСЬ ХУДОЖНИКА:

- а) Ньюмена
- б) Ротко
- в) Дюбюффе
- г) Клее

(Эталон: б)

4. ИВ КЛЯЙН В 1956 Г ПОЛУЧИЛ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕННЫЙ ИМ СПОСОБ СОЗДАНИЯ МОНОХРОМНЫХ

- а) Синих абстракций
- б) Красных абстракций
- в) Зеленых абстракций
- г) Желтых абстракций

(Эталон: а)

5. КАРТИНА Д. ВРУБЕЛЯ «ГОСПОДИ! ПОМОГИ МНЕ ВЫЖИТЬ СРЕДИ ЭТОЙ СМЕРТНОЙ ЛЮБВИ» ОТНОСИТСЯ К ОДНОМУ ИЗ СЛОЖИВШИХСЯ В СССР 1970-Х ГГ. НАПРАВЛЕНИЙ:

- а) Авангардизма
- б) Постмодернизма
- в) Соц-арта
- г) Гиперреализма

(Эталон: в)

6. В 1981 ГОДУ ОБРАЗОВАНА «ТЭИИ» (ТОВАРИЩЕСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА), ОРГАНИЗАЦИЯ, ЦЕЛЮ КОТОРОЙ СТАЛО ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСА, СВЯЗАННОГО С РАЗДЕЛЕНИЕМ НА «ОФИЦИАЛЬНОЕ» И «НЕОФИЦИАЛЬНОЕ» ИСКУССТВО ХУДОЖНИКАМИ:

- а) Ленинграда
- б) Москвы
- в) Екатеринбурга
- г) Перьми

(Эталон: а)

7. ОФИЦИАЛЬНЫЙ СТИЛЬ, РАЗРАБОТАННЫЙ В СССР С 1932 Г., ПРЕДОПРЕДЕЛЯЛ ГЛУБОКУЮ СВЯЗЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА С СОВРЕМЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ, НАЗЫВАЛСЯ МЕТОДОМ:

- а) Соц-арта
- б) Социалистического реализма
- в) Аналитического реализма
- г) Гиперреализма

(Эталон: б)

8. САМОВОЛЬНАЯ УЛИЧНАЯ ВЫСТАВКА КАРТИН МОСКОВСКИХ ХУДОЖНИКОВ-НОНКОНФОРМИСТОВ, ПРОШЕДШАЯ 15 СЕНТЯБРЯ 1974 ГОДА, ПОЛУЧИЛА НАЗВАНИЕ:

- а) Уличная выставка
- б) Бульдозерная выставка
- в) Свободная выставка
- г) Бунтарская выставка

(Эталон: б)

9. НАПРАВЛЕНИЕ, ВОЗНИКШЕЕ В 1970-Х ГГ. В НЕОФИЦИАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ, КУДА ВХОДИЛИ КОМАР, МЕЛАМИД, БУЛАТОВ, ПРИГОВ, КАБАКОВ, ИНОГДА ИМЕНУЮТ:

- а) Московским акционизмом
- б) Московским соц-артом
- в) Московской концептуальной школой
- г) Московскими «Митьками»

(Эталон: в)

10. ХАРАКТЕРНЫЙ И УЗНАВАЕМЫЙ МЕТОД СТОЛКНОВЕНИЯ ПЛАКАТНОГО ТЕКСТА С ФИГУРАТИВНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ПРИСУЩ ДЛЯ ХУДОЖНИКА:

- а) Булатова
- б) Звездочётова
- в) Кабакова
- г) Пригова

(Эталон: а)

5.4. Перечень видов оценочных средств

Тестирование: текущее, промежуточное, итоговое.

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Приступая к изучению дисциплины, магистранты должны предварительно ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для успешного освоения дисциплины рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.
3. По завершении отдельных тем передавать выполненные работы преподавателю.

Обучение по дисциплине строится на лекционных занятиях и самостоятельной работе.

Лекционные занятия предполагают общую характеристику рассматриваемой темы, выявление категорий, раскрывающих содержание тех или иных явлений, научные выводы и практические рекомендации. При конспектировании материалов лекций полезно подчеркивать. После изложения основного материала необходимо задавать преподавателю уточняющие и расширяющие вопросы для полного уяснения теоретических положений, разрешения сложных и спорных ситуаций.

Освоению теоретических материалов способствует качественная доработка конспектов лекций в ходе изучения основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей программой. Обучающийся может дополнить список литературы современными источниками и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы.

Вдумчивая самостоятельная работа является важнейшей компонентой подготовки специалистов. При подготовке необходимо иметь конспекты и хороший учебник, рекомендованный преподавателем и прочитанный в течении семестра.

7. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся по дисциплине Институт располагает материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями, соответствующими и действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием):

Учебные аудитории для проведения учебных занятий. Оснащение: технические средства обучения для представления учебной информации

большой аудитории (ноутбук/ компьютер/ LCD-телевизор/ проектор/ экран /колонки /интерактивная доска), доска учебная.

Помещения для самостоятельной работы (библиотека). Оснащение: фонд печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются компьютеры с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института;
- фонотеки, оборудованной аудио- и видеоаппаратурой, компьютерами с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде института.