

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой
социально-гуманитарных наук
и истории искусств
Митасова С.А.

«18» мая 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
История современного искусства

Уровень образовательной программы магистратура
Направления подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль Фортепиано
Форма обучения очная
Факультет музыкальный
Кафедра социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контакт. часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		1		
2	72	36	36	-	зачет

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ:

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 815 от 23 августа 2017 г.,

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 7 мая 2019г., протокол № 9.

Разработчики:

доцент, кандидат искусствоведческих наук С. А. Яковлева

Заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук и истории искусств:

профессор, доктор культурологии Митасова С.А.

1. Цели и задачи дисциплины.

1.1. Цель 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: дать представление о взаимовлиянии и единстве искусств, приобрести и развивать знания, умения и навыки в сфере научной и профессиональной деятельности.

1.3. Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

Ссылка на электронный курс: <https://do.kgii.ru/course/>

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «История современного искусства» включена в дисциплины по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 и изучается в течение 1 семестра в объеме 36 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля – зачет в конце 1 семестра обучения.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-1. Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: <ul style="list-style-type: none"> – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства; Уметь: <ul style="list-style-type: none"> – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства; Владеть: <ul style="list-style-type: none"> – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы;

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	1	
Аудиторные занятия (всего)	36	36
лекционных	36	36
Самостоятельная работа (всего)	36	36
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	зачёт	-
Общая трудоёмкость, час	72	72
ЗЕ	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Введение в дисциплину «Основы современного искусства».	Содержание, цели, задачи курса «основы современного искусства». Природа эстетического отношения человека к действительности. Основные модификации эстетических ценностей. Сущность художественного творчества. Новизна в развитии художественной культуры. Актуальные проблемы современной художественной культуры. Научно-технический прогресс. Научные основы современного искусства. Философские взгляды. Влияние искусства на формирование общественного сознания. Взаимосвязь с другими видами искусства. Методы выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы. Работа со специальной литературой в области музыкального искусства, науки и смежных видов искусства.	<u>ОПК-1</u>
Зарубежное искусство рубежа XIX-XX вв.	Поиск новых приемов в искусстве 1860-1890-х гг. Классики символистской живописи. Й. Фюсли, А. Бёклин. Эстетика французских символистов. Теории и концепции А. Ригля, М. Дворжака, Ж. Мореас. Писатели-символисты, влияние на идеи живописцев, С.Т. Колдридж, Ш. Бодлер, П. Верлен, С. Малларме, А.	<u>ОПК-1</u>

	<p>Рембо, О. Виллье де Лили-Адан, Ш. Моррас, Ж.-Ш.Гюисманс. Художники: М. Дени, П.П. де Шаванн Г. Моро, О. Редон, Ф. фон Штук, Э. Каррьер, Дж. Уотс. Объединение «Наби», эстетическая программа. Предвосхищение тенденций Ар Нуво, У. Блейк. Проявление символизма в графике О. Бёрдслея. Разнообразие стилистических и творческих новшеств в европейской культуре. Приверженность традициям наивного искусства, примитивизм А. Руссо, К. Бомбуа, Л. Вивена, Д. Пейронне. Литовский художник, график, музыкант М. Чюрлёнис.</p> <p>Содружество живописцев постимпрессионизма с писателями-символистами. Постимпрессионисты В.Ван Гог, П. Гоген, А. Матисс, Ж. Сёра, П. Синьяк, П. Сезанн, А. де Тулуз-Лотрек. Преодоление импрессионизма. Элементы стилизации, локальность цветовых отношений, экспрессия цвета. Школа Понт-Авена, стиль синтетизма. Динамика, экспрессия, выразительность мазка В. Ван Гога. Выставка П. Сезанна в Осеннем салоне 1905 г., основа для появления кубизма.</p> <p>Философские основы Модерна. Тенденции символического мышления в различных художественных течениях рубежа веков – Модерна, Ар Нуво. Завершение и обобщение опыта европейской культуры. Периодизация Модерна. Влияние национально-романтического течения, символизма. Изменение принципов формообразования. Переосмысление старого и нового. Стремление к синтезу. Целостность элементов композиции. Разнообразие стилистических течений. Задачи синтеза в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. Идеи Дж. Раскина, У. Морриса. Эстетика изогнутой линии, творчество В. Орта, Э.-Ж. Гимара, О. Вагнер. Уплощенность рисунка, орнаментальность работ Г. Климта. Эклектизм стиля. Связь с другими видами искусства.</p>	
<p>Развитие зарубежного искусства началаXXв.</p>	<p>Обновление художественного языка. Интернационализация современного искусства. Основная роль архитектуры. Школа художественного проектирования В. Гропиуса Баухауз в Дессау. Функционализм в архитектуре, Ле Корбюзье, Л. Ми сван дер Роэ, А. Аалто, принцип «органической архитектуры» Ф.Л. Райта.</p> <p>Парижская международная выставка современных декоративных и промышленных искусств 1925 г. Популярность арт-деко, эклектизм стиля, проявление в архитектуре, декоративно-прикладном искусстве, дизайне, скульптуре, моде. Творчество известных мастеров в стиле арт-деко Ж.-Э. Рутьман, Э. Брандт, Ж. Дюнан, Р. Лалик, Дж. Слоун, Д. Чипарус, У. ван Аллен и др.</p> <p>Творчество фовистов (1905) А. Матисса, М.</p>	<p><u>ОПК-1</u></p>

Вламинка, К. Ван Донгена, А. Дерена, А. Марке, Ж. Руо, Р. Дюфи, Ж. Брака. Экспрессионизм - течение в западноевропейской культуре 1910-1920-х гг., формирование в качестве отдельного течения в Германии, Австрии. Трагическое ощущение времени. Усиление аналитических начал Объединение «Мост» (1905) Э. Кирхнер, Э. Хеккель, М. Пехштейн, К. Шмидт-Ротлуф, Э. Нольде. Влияние В. Ван Гога, Э. Мунка, Ф. Ходлера. Испытание влияния философии Ницше. Мюнхенское объединение «Синий всадник» (1911) В. Кандинский, Ф. Марк, переход к абстрактной живописи отвлеченными красочными соотношениями. Социальный протест и сюрреалистические видения О. Дикса, Х. Грюндига, Дж. Энсора, О. Кокошки. Эксперименты в скульптуре, гротескные и деформированные пропорции, фигуры в работах Э. Барлаха, В. Лембрука. Вторая волна экспрессионизма в произведениях Х. Сутина, О. Дикса, Г. Гросса. Художественное течение в Германии «новая вещественность» в 1920-х гг. Социальные темы К. Кольвиц, Ф. Мазареля. Интернациональное сообщество художников «Парижская школа».

Переход к абстракции, движение к беспредметности. Мир абстракции В. Кандинского, «фуги» Ф. Купки. Определение «орфизм» Г. Аполлинера об искусстве «внутреннего сюжета». Авангардные тенденции. Формирование принципа неопластицизма П. Мондриана. Конструктивные композиции Ф. Леже. Картины П. Клее «магические квадраты». Линии беспредметного искусства – «эмоциональная» и «рациональная». Принципы пуризма А. Озанфана.

Влияние искусства Африки в творчестве художников-постимпрессионистов П. Гогена, А. Матисса, А. Дерена, П. Пикассо, А. Модильяни. Создание кубизма, периодизация в истории кубизма (сезаннистский, аналитический, синтетический). Новые конструкции формы и изобретения в материале в скульптурах П. Пикассо, К. Бранкузи, П. Гаргалло, А. Архипенко, Р. Дюшан-Вийон.

Зарождение дадаизма в Швейцарии. Провозглашение «антиискусства», программный антиэстетизм в живописи Х. Арпа, М. Дюшана, Ф. Пикабиа, Х. Хартунга. Мистификация скульптуры Р. Хаусмана. «Readymade». Предисловие постмодернизма.

Футуризм в поэзии и живописи Италии (1909-1910). Живописцы-футуристы К. Карра, Дж. Балла, У. Боччони, Дж. Северини, Л. Руссоло. Примета эпохи в индустриализации и ускорении. Метафизическая живопись Дж. Кирико. «Новеченто» и «Итальянское Новеченто» (1922, 1926), признание модернизма и возврата к прошлым эпохам.

	<p>Последователи дадаизма. «Манифест сюрреализма» А. Бретона (1924). Теории З. Фрейда, К. Юнга Устремление к бессознательному отмечено искусство XXв. в литературе Ф. Кафки, М. Пруста, Дж. Джойса, Г. Гессе, Т. Манна, в кино М. Рэя, Ф. Леже, Л. Бунюэля, в фотографии М. Рэя, И. Бинг, Ф. Анри. Участники движения М. Эрнст, И. Танги, А. Массон, Х. Миро, Р. Магритт. Первая выставка сюрреалистов (1925). Объекты Х. Миро в соединении живописи, «readymade», дерева, металла.</p>	
<p>Зарубежное искусство довоенного периода 1920-1930-х гг.</p>	<p>В Салоне независимых в Париже показательная картина эпохи «Война» М. Громера (1925). Новейшие литературные и киноформы Г. Гессе, Дж. Рида, Дж. Дос Пассоса, Я. Гашека, Т. Драйзера, Л. Фейхтвангера, А. Жида, Ф. Кафки, Э. Хемингуэя, Ж. Кокто, Д. Шоу, Р. Вине, Ч. Чаплина, Ж. Ренуара, Л. Бунюэля, Р. Клера.</p> <p>Художники-монументалисты Мексики Х.К. Ороско, Д. Ривера, Д. А. Сикейрос. Академизм неопластицизма П. Мондриана. Формирование вкуса и среды обитания мастерами Баухауса. Монотонные абстракции С. Тойбера-Арпа, Л. Мохой-Надя, Р. Делоне, Ф. Купки, Ж. Виллона. Центры беспредметного искусства объединения «Круг и квадрат», «Абстракция-творчество». Пластические искания Х. Торреса-Гарсиа, К. Кобро, Х. Арпа. Молодое поколение: Г. Хартунг, Л. Фонтана, Г. Мур, А. Джакометти, С. Домела, К. Бранкузи, Н. Габо, А. Певзнер заявления движения в пространстве в скульптуре, живописи. Подвижные скульптуры А. Калдера.</p> <p>Проблемы и новации сюрреалистов, высоты Р. Магритта, П. Дельво, Р. Ольце. Дж. О'Кифф. Сюрреалистические тенденции Ф. Радзивилла, Э. Энде. На стыке сюрреализма, метафизической живописи, футуризма, тревога предвоенной Европы. «Римская школа виаКавур» М. Мафай, А. Рафаэль, Шипионе.</p> <p>«Поэтический реализм» во Франции, поэтика городского пейзажа, против урбанизации работы М. Громера, Х. Гриси, Ж. Маршана, Шипионе, М. Бекмана. Парижские пейзажи, город-портрет М. Утрилло, А. Марке. Париж А. Марке, Э. Золя, А. Франса, М. Пруста.</p> <p>Школа Р. Генри в американской живописи. Город у американских художников, эффект кинокадра, эффект сверхточности Э. Хопнера</p> <p>Предвоенная тревога. Великая депрессия в США, приход к власти Гитлера (1933), репрессии в СССР, испанская гражданская война (1936). Центральные фигуры европейского искусства А. Матисс, У. Сиккерт, Ж. Руо.</p> <p>Интерес к фигуративности, синтезирование метафизического искусства, экспрессионизма, пластической метафоры в работах К. Пермеке, К. Хофера, Ж. Виллона, Х. Грундига, С. Спенсера.</p>	<p>ОПК-1</p>

	<p>Гражданская война в Испании отозвалась в работах С. Дали, А. Фужерона. Эксперименты постадаического толка в «Завтраке в меху» М. Оппенгейм, «Телефоне-омаре» С. Дали.</p> <p>Всемирная выставка в Париже 1937 г. Политика в искусстве. Выставка «дегенеративного искусства» в Германии. В архитектуре и скульптуре неоклассические тенденции. Путь к «Гернике» П. Пикассо.</p>	
<p>Послевоенный период в истории зарубежного искусства 1940-1950-е гг.</p>	<p>Продолжение довоенных процессов интернационализации искусства. Преодоление пессимизма.</p> <p>Движение неореализма в литературе, кино, живописи в Италии и других странах 1940-1950-х гг. Творчество итальянских живописцев Р. Гуттузо, Г. Мукки, А. Пиццинато, К. Леви, Р. Веспиньяни, Э. Треккани; европейские и американские мастера Д. Ривера, Л. Мендес, Ф. Кремер, А. Фужерон, Р. Кент, А. Режрежье, Э. Уайет и др. Реализм и романтический символизм Р. Кента, провинциальный быт Э. Уайета.</p> <p>Поиски в области абстрактного экспрессионизма. Основы абстрактного сюрреализма. Метод экспрессии в абстрактном экспрессионизме А. Горки, Г. Гофман, В. де Кунинг, Д. Поллок, Л. Краснер. От сюрреализма к ар-брюту Ж. Дюбюффе. Европейское авангардное движение 1940-1950-х гг. группа «Кобра», выработка абстрактных форм, выставки в Амстердаме, Льеже А. Карела, Э. Брандса, О. Стребель, К. Нивенхейс и др. Начало «информализма» в Европе с группы барселонских сюрреалистов «Седьмая грань кубика» А.С. Атареса, А. Тапиеса. Триптихи-экспрессии Ф. Бэкона. К середине 1950-х гг. абстрактный экспрессионизм становится международным явлением.</p> <p>Экзистенциалистское живописное творчество, «Живопись окрашенного поля» художников-мифотворцев Б. Ньюмэна, М. Ротко, абстрагированные религиозные темы Э. Рейнхардта.</p> <p>Реакция на абстракционизм. Неодадаизм. Стремление к объективности Д. Джонса. Элементы фигуративности в живописи, трансформация абстрактной живописи Р. Раушенберга. Британский поп-арт. Р. Хэмилтон, Н. Хендерсон, авангардный А. Йорн в цикле «Модификации». Идея «спациализма», или пространственности Л. Фонтана.</p> <p>Ответ «Новых реалистов» на лирику абстрактной живописи Д. Споерри, Арман, Сезар, Ж. Тингели. «Международный синий» И. Кляйна.</p> <p>В скульптуре «проволочная» графика А. Джакометти. Лирико-экспрессионистические образы Г. Мура.</p> <p>Обновление архитектурного интернационального движения, художественные возможности железобетона, проекты городов в работах Л. Корбюзье, М. ван дер Роэ,</p>	<p>ОПК-1</p>

	Э. Сааринена, Я. Ауда, Ф. Джонсона, О. Нимейера, П.Л. Нерви.	
<p>Новейшие тенденции зарубежного искусства с 1960-х гг. - концаXXв.</p>	<p>Новейшие тенденции в развитии искусства со второй половины XX в. Множественность взглядов, тенденций постмодернизма. Теории Р. Панвица, А. Тойнби, Ч. Дженкса и др.</p> <p>Наследие, новые техники и материалы. Аранжировка подлинных вещей в поп-арте, эстетика рэди-мэйд К. Ольденбурга, А. Кэпроу. Поп-арт, рекламный дизайн материал для живописи Э. Уорхола. Оптическое искусство оп-арт, единство искусства и дизайна.</p> <p>Американский минимализм, альтернатива поп-арту, использование конкретных структур Д. Джаддом, К.Андре, Э. Польке, Р. Морриса.</p> <p>Последователи практик сюрреализма, дадаизма М. Дюшан, К. Ольденбург, Кристо, Г. Юккер, Е. Хессе, Л. Буржуа, Й. Кусамы, Д. Хокни. От практик дадаизма к международному движению флюксус П. Манцони, Д. Мачюнас, Н.Д. Пайк, Й. Бойс, Г. Рихтер.</p> <p>Конец модернизма переход в 1970-е гг. Арте повера, протестный, неодадаический метод Дж. Ансельмо, Я. Кунеллис, М. Мерц.</p> <p>Приблизить реальность, возвращение к фигуративной живописи и скульптуре, гиперреализм Ф. Перлштейна, гипсовые отливки Д. Сегала, раскрашенные скульптуры Д. Хансона.</p> <p>Концептуализм, окончание искусства вообще, Г. Флинт, Э. Рукша, Г. Рихтер, С. Левитт, классическое произведение концептуализма Д. Кошута.</p> <p>Сфера эксперимента новые области – ландшафт. Лэнд-арт или земляное искусство Р. Смитсона, Д. Таррела. Использование кино-, видео-, фотокамер постминималистом Б. Наумэном, Г. Рихтером.</p> <p>Революционное творчество масс после событий 1968 г., 1970-х гг. в работах Г. Рихтера, Й. Бойса, А. Пайпер, Д. Чикаго. Перформансы Х. Уилки, концептуальные проекты Д. Хольцер.</p> <p>Рассвет языка тела в направлении боди-арт 1960-1970-х гг., неодадаистские перформансы М. Абрамович. Перформансы с возрождением неоклассики Л. Онтани, Я.Кунеллисом.</p> <p>Фигуративный экспрессионизм в Европе О. Мюля,Ф. Гастона. Транснациональное художественное явление неоэкспрессионизма. Немецкие неоэкспрессионисты «Новые дикие» Х. Миддендорф, Р. Феттинг, Л. Кастелли, Б. Циммер. Концептуальные перформансы, инсталляции А. Кифера. «Трансавангард» в Италии Ф. Клементе, Э. Кукки, С. Киа, М. Паладино.</p> <p>Изменение арт-рынка в 1980-х гг., спрос на художников-классиков 1950-1960-х, влиятельные художественные галереи, открытие музеев</p>	<p>ОПК-1</p>

	<p>современного искусства. Художники протеста Х. Хааке, Б. Крюгер.</p> <p>Народное городское искусство граффити, предшественники 1970-х гг. Граффитисты Нью-Йорка К. Херинг, Ж.-М. Баскиа,</p> <p>Развитие тактик Дюшана и Уорхола Д. Кунсом. С. Флэри, Х. Стейнбахом, Ш. Ливайн. Симуляционизм, «суррогатные картины» А. Мак-Коллума, Х. Хааке.</p> <p>Виртуальная реальность, мир визуальных образов постмодернизма. Основатели видео-арта Н.Д. Пайк, продолжают в 1980-1990-х гг., Б. Виола, Г. Хилл датские художники.</p> <p>Современные технологии, ирония в отношении прошлого в архитектуре Ч. Мура, Р. Пьяно, Ф. Джонсона, Р. Бофилла, А. Исодзаки, Д. Стерлинг и др.</p>	
<p>Постмодернизм конца XX – начала XXI в. в зарубежном искусстве.</p>	<p>Выставка всемирного постмодернизма «Волшебники земли» (1989). Биеннале современного европейского искусства «Манифеста» (1996). Деконструкции идеологии С. Ивекович. Исторические игровые реплики Т.В.Тиена, Д. Шоу, У. Кентриджа.</p> <p>Политическая направленность в работах Й. Герца, Э. Шалев-Герц, П. Айзенмана, Р. Серра, М. Ровнер.</p> <p>Постмодернистская антропология художников Д. Хёрста, Р. Глобера, Ч. Рэя, Чепмэнов, М. Барни, М. Хатум, А. Серрано, С. Лукас и др.</p> <p>Мифологизация технологий, памятники промышленной архитектуры Б. и Х. Бехер, Т. Руфф, Г. Хилла. Видеоинсталляция, компьютерная графика, клонирование синтетических тел И. ванЛамсверде, В. Бикфорд, М. Барни.</p> <p>Движение пуерилизма, художники-игрушечники П. Мак-Карти, М. Келли, Д. Кунс. Внимание к этнокультурам. Художественная концептуальная фотография. Материализация научной среды. Классические образы в современности.</p>	<p><u>ОПК-1</u></p>
<p>Русское и советское искусство конца XIX в.– 1950-х гг.</p>	<p>На переходе столетий. Русский прорыв мирискусников. Выставки современного зарубежного искусства в России. Художники-экспериментаторы рубежа веков: М. Врубель, К. Петров-Водкин. Московский журнал «Весы», графика О. Бёрдслея, живопись О. Редона. Элементы символизма в творчестве художников. Поэзия «серебряного века» А. Блока, В. Брюсова, В. Иванова, К. Бальмонта, Ф. Соллогуба, Д. Мережковского, А. Белого. Объединения «Голубая роза», «Бубновый валет», «Ослиный хвост». Выставка художников в «Союзе молодежи».</p> <p>Поэты-футуристы В. Маяковский, А. Крученых, В. Хлебников. Движение кубофутуризма. Участие в выставках К. Богуславской, К. Малевича, Л. Поповой, И. Пуни, О. Розановой, В. Татлина, Н. Удальцовой, А. Экстер.</p>	<p><u>ОПК-1</u></p>

	<p>Последняя футуристическая выставка «0.10» (1915). Супрематизм К. Малевича. Примитивизм. «Лучизм» М. Ларионова.</p> <p>Московский Модерн в архитектуре Ф. Шехтеля. Стилизация классики в архитектуре И. Фомина, И. Жолтовского, В. Щуко. Новые принципы композиции в рамках Модерна архитекторов Петербурга.</p> <p>Новейшие формы в литературе и кино И. Бунина, М. Булгакова, И. Бабеля, В. Набокова, М. Шолохова, С. Эйзенштейна, В. Пудовкина, Ф. Эрлера.</p> <p>Угрюмость городских пейзажей 1930-х гг. Б. Ермолаева, Ю. Щукина. Борьба с формализмом в искусстве. Жертвы репрессий В. Стерлигов, В. Ермолаева, А. Древин, К. Истомин. Сакрализация власти, портреты Сталина П. Филонова, «тоталитарный романтизм».</p> <p>Свирепый социалистический реализм. Опыт войны А. Арефьева.</p> <p>Влияние Д. Поллака на художников Ленинграда, абстракции Е. Михнова-Войтенко серия «Тюбик» (1956). Советское неофициальное искусство. Ленинградский нонконформизм. Работы Е. Рухина, М. Рогинского, М. Чернышова.</p> <p>Гиперболизация неореализма или «сурового стиля» Г. Коржева. Исторические стилизации В. Ватенина. Постмодернистская деконструкция быта И. Кабакова.</p>	
<p>Нонконформистское искусство в СССР 1960-1980-е гг.</p>	<p>«Бульдозерная выставка» в Москве (1974), инициаторы В. Комар, А. Меламид, О. Рабин, В. Немухин, Л. Мастеркова, Е. Рухин. Выставки в Измайлово, в ленинградских ДК им. Газа, ДК «Невский». Ленинградские художники И. Захаров-Росс, Ю. Рыбаков. Мистика авангарда В. Стерлигова, Т. Глебовой. Московский соц-арт В. Комара, А. Меламида, скульпторов А. Косолапова, Л. Сокова. Идеологическая вторая реальность Э Булатова.</p> <p>Журнал самиздатский «Метродор» студентов ЛГУ, участие в нем московского поэта и графика Д. Пригова. Политическое искусство советского андеграунда, графика И. Кабакова, группы «Гнездо». Московские концептуалисты. Перформансы общества «Коллективные действия» (1976), основатели А. Монастырский, Н. Панитков, Н. Алексеев, С. Ромашко, Е. Елагина, И. Макаревич. Обращение к социуму языком социуму группой «Мухомор» (1978-1984) - С. Гундлах, К. Звездочетов, А. Каменский.</p> <p>Группа «Летопись» (1976) в Ленинграде, Б. Кошелюков. Кризис и столкновение «официального» и «неофициального» искусства. «Выставки в Ленинграде на ул. Бронницкой в 1981 г. Основание ТЭИИ (товарищества экспериментального изобразительного искусства). В товарищество входили ленинградские группы: «Новые художники» «Митьки», «Остров»,</p>	<p><u>ОПК-1</u></p>

	<p>«Некрореалисты» и др.</p> <p>Художник-экспрессионист гигантских форматов С. Россин, вопрошающие взгляды экспрессиониста В. Яковлева. Неоэкспрессионизм ленинградской группы «Новые художники» (1982-1987) Т. Новикова, О. Котельникова, Е. Юфита, И. Сотникова, Г. Гурьянова, В. Овчинникова, Е. Козлова и др. Революционная ирония К. Звездочетова (1983).</p>	
<p>Актуальное современное отечественное искусство 1990-х-2000-х гг.</p>	<p>Интернациональный бестселлер Ф. Фукуямы «Конец истории» (1992). Арт-центр «Пушкинская,10» преемники ТЭИИ.</p> <p>Протесты художников. Выставка «За культурный отдых» объединения «Искусство или смерть» московских художников А. Тер-Оганьяна, В. Кошлякова, Д. Гутова, К. Звездочетова, С. Ануфриева, Ю. Лейдермана и др.</p> <p>Очаг симуляционизма в галерее Трехпрудного переулка, экспозиции А. Тер-Оганьяна (1992). Соц.реализм в актуальном искусстве В. Дубосарского, А. Виноградова.</p> <p>«Горизонты» Т. Новикова. Пародии на идеологии А. Хлобыстина. Московский акционизм О. Кулика, В. Мамышева, А. Осмоловского, К. Звездочетова. Постмодернистская антропология, тема телесного В. Мамышева, О. Кулика, С. Волкова. Исторические роли В. Мамышева. Движение пуерилизма, детский дискурс в России А. Ермолаевой, группой «Инспекция «Медицинская герменевтика». Художественные и документальные образы фото- и видео-арта О. Чернышевой.</p> <p>Религиозный фанатизм в работе С. Шутова на Венецианском биеннале (2001). Новое прочтение классики. Современное искусство, его сближение с другими видами, техницизмы.</p>	<p><u>ОПК-1</u></p>

5.2 Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего час.
1. Введение в дисциплину «Основы современного искусства».	1	1	2
2. Зарубежное искусство рубежа XIX-XX вв.	4	4	8
3. Развитие зарубежного искусства начала XXв.	4	4	8
4. Зарубежное искусство довоенного периода 1920-1930-х гг.	4	4	8
5. Послевоенный период в истории зарубежного искусства 1940-1950-е гг.	3	3	6

6. Новейшие тенденции зарубежного искусства 1960-х гг. - конца XXв.	4	4	8
7. Постмодернизм конца XX – начала XXI в. в зарубежном искусстве.	4	4	8
8. Русское и советское искусство конца XIX в.– 1950-х гг.	4	4	8
9. Нонконформистское искусство в СССР 1960-1980-е гг.	4	4	8
10. Актуальное современное отечественное искусство 1990-х-2000-х гг.	4	4	8
всего	36	36	72

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература

1. Агрatina, Елена Евгеньевна. Искусство XX века [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Е. Е. Агрatina. – Электрон. текст. изд. – Москва :Юрайт, 2019. – 317 с. – (Бакалавр. Академический курс) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/iskusstvo-hh-veka-438189#page/1>.
2. Ильина, Татьяна Валериановна. 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 / Татьяна Валериановна Ильина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 401 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/istoriya-iskusstva-zapadnoy-evropy-ot-antichnosti-do-nashih-dney-446905#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-12142-1.
3. Ильина, Татьяна Валериановна. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Татьяна Валериановна Ильина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Электрон. текст. изд. — Москва: Юрайт, 2019. — 370 с. — (Бакалавр). — Режим доступа: <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-431151#page/1>. — ISBN 978-5-534-05213-8.

6.2. Дополнительная литература

1. Актуальные вопросы культуры и искусства: история и тенденции развития [Электронный ресурс]: сборник научных материалов по итогам Международной заочной научно-практической конференции 1 июня 2012 года. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск: Краснояр. краевой науч.-учеб. центр кадров культуры (КНУЦ). – 93 с. – Режим доступа : http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1935. — ISBN 978-5-9733-0041-8.
2. Вельфлин, Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин. — Москва : Юрайт, 2020. — 296 с. —

(Антология мысли) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/osnovnyye-ponyatiya-istorii-iskusstv-454508#page/3>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-05288-6.

3. Ильина, Татьяна Валериановна. Введение в искусствоведение : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Татьяна Валериановна Ильина. — 2-е изд., стер. — Москва : Юрайт, 2020. — 201 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-iskusstvoznanie-456257#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-10029-7.

4. История искусства [Текст] : учебно - методическое пособие для студентов заочного отделения музыкального факультета Красноярской государственной академии музыки и театра / Министерство культуры Российской Федерации, Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по настоящий момент- КГИИ) ; сост. С. А. Яковлева. – Красноярск: ФГБОУ ВПО КГАМиТ, 2010 (ТЦ ФГБОУ ВПО КГАМиТ). – 35 с.

История искусства [Электронный ресурс] : учебно - методическое пособие для студентов заочного отделения музыкального факультета КГАМиТ / Министерство культуры Российской Федерации, Красноярская государственная академия музыки и театра (с 1978-2000 и с 26.11.2015 по настоящий момент- КГИИ) ; сост. С. А. Яковлева. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск: [Б.и.], 2010. – 37 с. – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=1455.

5. Кривцун, Олег Александрович. Психология искусства [Текст]: учебник для бакалавриата и магистратуры: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Олег Александрович Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :Юрайт, 2016. — 265 с. : ил.: тв. — (Бакалавр и магистр)

Кривцун, Олег Александрович. Психология искусства : учебник для вузов: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям и специальностям / Олег Александрович Кривцун. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2020. — 265 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://urait.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-450639#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-02354-1.

6. 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» / Таисия Сергеевна Паниотова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 456 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/126786/#1>. — ISBN 978-5-8114-4717-6. — ISBN 978-5-4495-0319-0.

Видеоматериал (видеокассеты, CD)

1. Государственная Третьяковская галерея [Видеозапись]. – М.: Б.м., 1995.
2. Искусство 20 века. У истоков авангарда [Видеозапись] // Марк Шагал – художник из России. – М.: RiseMedia, 2008.
3. Искусство нового времени [Видеозапись]: [живопись]. – М.: RiseMedia, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).

4. Коровин К.А. Воспоминания [Звукозапись]: [о выдающихся художниках рубежа XIX и XX вв.] / К.А.Коровин. – СПб: Квадрат фильм, 2000. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
5. Лентулов А. Художник солнца – Аристарх Лентулов [Видеозапись]: Искусство Нового времени [Видеозапись]: [живопись]. – М.: RiseMedia, 2008.
6. Париж: [Фильм-путеводитель].-М.:Мастер-видео, б.г.
7. Петров-Водкин К. Вселенная художника [Видеозапись] // Искусство нового времени [Видеозапись]:[живопись] – М.: RiseMedia, 2008.
8. Пикассо [Видеозапись]: [о творчестве художника] / оператор Р.Адам, Б.Холл – М.: Союз-Видео, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
9. Русский авангард. Роман с революцией [Видеозапись]: [Малевич. Филонов. Татлин]. – М.: Квадрат фильм, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
10. Шемякин М. Исповедь художника [Видеозапись]. – М.: RiseMedia, 2008. – 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
11. Эрмитаж. Из собрания музея [Видеозапись]. – М.: Б.и., 2008. - 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).
12. Я петербуржец [Видеозапись]: учебный видеофильм: [по истории и культуре Санкт-Петербурга] / Л.Н.Махинько. – СПб.: Студия Интеракт, 1996. - 1 электрон.опт.диск (DVD-ROM).

Журналы:

1. Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования
2. Актуальные проблемы высшего образования
3. Артист: журнал изящных искусств
4. Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
5. Артхроника
6. Архидом
7. Архитектура и строительство России
8. Архитектура СССР
9. Архитектура. Строительство. Дизайн (преемник журн. «Архитектура»)
10. AD. ArchitecturalDigest
11. Бюллетень ВАК России
12. Вестник музыкальной науки
13. Вопросы искусствознания
14. Вопросы культурологии
15. Вопросы театра
16. Вопросы философии
17. Гуманитарные и социально- экономические науки
18. Designer= Дизайнер
19. Декоративное искусство
20. Дизайн. Материалы. Технология
21. Дом Бурганова. Пространство культуры
22. Живая старина
23. Живописная Россия
24. Интерьер + Дизайн
25. Искусство
26. Искусство (изд-во «Первое сентября»)
27. Искусство и образование
28. Искусствознание
29. КомпьюАрт
30. Ландшафтная архитектура. Дизайн
31. Ландшафтный дизайн
32. Мезонин

33. Мир дизайна
34. Мир музея
35. Монитор: Design
36. Народное творчество
37. Наука. Искусство. Культура: научный рецензируемый журнал
38. Научный вестник Московской консерватории
39. Наше наследие
40. НоМИ. Новый мир искусства
41. Образование в сфере искусства
42. Особняк (Красноярск)
43. Пинакотека
44. Проект Россия с приложением. Комплект
45. Проектор: профессиональный журнал о дизайне
46. Родина
47. Русская галерея XXI век
48. Русское искусство
49. SalonInterier. Частный интерьер России
50. SecretaArtis (Секреты искусства)
51. Свой: журнал Никиты Михалкова: ежемес. прил. к газ. «Культура»
52. Собрание шедевров
53. Современный художник: совместный российско- китайский журнал
54. Социально - гуманитарные знания
55. TATLIN MONO
56. TATLIN NEWS
57. Творчество
58. Творчество народов мира
59. Театр. Живопись. Кино. Музыка. Альманах
60. Театр и искусство: статьи по вопросам театра и искусства: журнал
61. Третьяковская галерея
62. Философия и культура
63. Фотография
64. Фотодело
65. Photographer
66. FRAME: интерьерный дизайн на англ. яз
67. Художественная школа
68. Художественный совет
69. Человек
70. Юный художник
- 71. Газеты**
72. Вестник театра
73. Krasfil (Красноярская краевая филармония)
74. Культура
75. По законам искусства (Legartis) – вузовская газета

6.3 Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Электронные библиотечные системы, электронные библиотеки и базы данных

- 1 Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского» (ЭБС СГИИ имени Д. Хворостовского). – URL: <http://192.168.2.230/opac/app/webroot/index.php> (в локальной сети вуза) или <http://80.91.195.105:8080/opac/app/webroot/index.php> (в сети интернет).
- 2 Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - URL: <https://e.lanbook.com>
- 3 Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: <https://urait.ru/catalog/organization/1E5862E7-1D19-46F7-B26A-B7AF75F6ED3D>
- 4 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
- 5 Национальная электронная библиотека - проект Российской государственной библиотеки. - URL: <https://rusneb.ru/>
- 6 Информационно-правовая система "Консультант Плюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения аудиторных занятий и организации самостоятельной работы по дисциплине Институт располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением образовательной деятельности: помещениями, соответствующими действующим противопожарным правилам и нормам, и оборудованием:

Для аудиторных занятий:

проектор, ноутбук, LCD-телевизор, доска офисная магнитная, экран, доска учебная

Для организации самостоятельной работы:

- Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
- Библиотекой общей площадью 791 м², с фондом около 180000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 156 посадочных мест. В том числе:
  - читальные залы на 109 мест (из них 18 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi)
  - зал каталогов – 7 мест;
  - фонотека 40 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам института и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 мест оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети института.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

При использовании электронных изданий Институт обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Каждому обучающемуся предоставляется

доступ к сети интернет в объеме не менее 2 часов в неделю. В вузе есть в наличии необходимый комплект лицензионного программного обеспечения.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБСАbsotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».
- **свободно распространяемое, в т.ч. отечественное:** браузер Опера, Браузер Google Chrome, Браузер Mozilla Firefox, LMS Moodle, Big Blue Button, VLC media player, Open Office, ОС Ubuntu, ОС Debian, Adobe Acrobat Reader, OBS Studio; My test, Антиплагиат (AntiPlagiarism), Яндекс браузер, 7Zip