

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 ДИСЦИПЛИНЫ
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Уровень основной образовательной программы: специалитет
Специальность: 54.05.02 Живопись
Специализация: №1 «Художник-живописец (станковая живопись)»
Форма обучения: очная
Факультет: художественный
Кафедра: социально-гуманитарных наук и истории искусств

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО СЕМЕСТРАМ

Трудоемкость		Самостоятельная работа	Контактные часы (семестры)	Часы контроля	Форма итогового контроля
ЗЕ	Часы		10		
4	144	78	30	36	экзамен

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 54.05.02 Живопись, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 1014 от 13 августа 2020 г.

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры «11» мая 2021 г., протокол № 9.

Разработчик:

профессор, доктор искусствоведения Москалюк М.В.

Заведующий кафедрой

социально-гуманитарных наук и истории искусств

профессор, доктор культурологии Митасова С.А.

1. Цель и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель:

сформировать у обучающихся базовые теоретические представления о функциях искусства в современном обществе, раскрыть сущность современных проблем искусства, показать необходимость междисциплинарного изучения искусства для личностного и профессионального развития, подготовить специалиста к научной и разносторонней практической деятельности в сфере изобразительного искусства.

1.2. Задачи:

1. дать представление о связях искусства с различными социально-гуманитарными науками и различными сферами жизнедеятельности человека;
2. показать роль искусства как особого средства эстетического, социального, психологического воздействия на личность и общество;
3. ознакомить с основным понятийно-категориальным аппаратом изобразительного искусства;
4. сформировать навыки самостоятельного анализа современных явлений в искусстве для их учета в профессиональной практике.

1.3 Применение ЭО и ДОТ

При реализации дисциплины применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Проблемы современного искусства» включена в обязательную часть блока дисциплин Б1 и изучается в течение 10 семестра в объеме 30 часов лекционных занятий. Форма итогового контроля по дисциплине – экзамен.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
ОПК-5. Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных	Знать: - процессы формирования и развития основных тенденций в сфере современного мирового изобразительного искусства. Уметь: - применять знания о процессах формирования и

искусствах	<p>развития основных течений в области современного искусства в своей творческой и просветительской деятельности.</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - способностью критически оценивать роль искусства в развитии общества; - терминологией в области теории и истории искусства
------------	--

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Семестры	Всего часов
	10	
Аудиторные занятия (всего)	30	30
лекционных	30	30
Самостоятельная работа (всего)	78	78
Часы контроля (подготовка к экзамену)	36	36
Вид промежуточной аттестации (зачёт, зачёт с оценкой, экзамен)	экзамен	–
Общая трудоёмкость, час	144	144
ЗЕ	4	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Компетенции
Раздел 1. Введение в дисциплину.	Искусство как особый способ познания и отражения действительности. Основные функции искусства. Доминирование визуального в современной культуре. Модерн – постмодерн – постпостмодерн. Основные характеристики эпохи даблпост. Культурное пространство как медийное пространство: плюсы и минусы. Глобализация как процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации. Культурные вызовы глобализма	ОПК-5
Раздел 2. Современные трансформации основных	Категории классической эстетики: диалектика прекрасного и безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического. Изменение социума – изменение категорий искусства.	ОПК-5

<p>категорий философии и теории искусства.</p>	<p>Переосмысление эстетических категорий в контексте массового искусства: интересное, занимательное, развлекающее, игровое; удивляющее, шокирующее, эпатажное. Художественный образ, абстрактный, психический, материальный уровни художественного образа. Художественный вкус, возможность спора о вкусах. Вкус и мода. Элитарная и массовая культура, их диалог и взаимопроникновение.</p>	
<p>Раздел 3. Искусство в эпоху тотальной воспроизводимости. Художник-произведение-зритель</p>	<p>Искусство видеть и понимать Изображение, видение, восприятие. Изображение – как воссозданное видение, индивидуальность видения и восприятия. Новый статус оригинала произведения искусства - естественное следствие новых способов производства изображений. Двойственность и условность восприятия изображенного объекта. Текст-изображение и текст-интерпретация. Зависимость интерпретации от объективных достоинств эстетического объекта и от индивидуальных особенностей субъекта восприятия. Специфика эстетической информации. «Правильность» интерпретации. Критерии включения произведений современного искусства в мировое художественное наследие. Искусство и не-искусство.</p>	<p>ОПК-5</p>
<p>Раздел 4. Художник, искусство, социум, власть</p>	<p>Художник сегодня – это кто? Социальное положение художника, художник и заказчики, проблема нравственности, конъюнктура политическая и конъюнктура коммерческая. Я-концепция художника; самосознание как осознание и оценка собственных целей, интересов, возможностей, а также своего места в обществе. Творческая личность – свобода и несвобода, забвение и реабилитация смыслов: познавательная мотивация; исследовательская активность; способность к достижению оригинальных решений; способность к прогнозированию и предвосхищению; способность к созданию идеальных эталонов, обеспечивающих высокие эстетические, нравственные, интеллектуальные оценки. Историческое понимание роли искусства в обществе. Современные модели и прогнозы. Современные процессы изменения внутренней структуры художественного пространства и его внешних границ.</p>	<p>ОПК-5</p>
<p>Раздел 5. О прогрессивном и консервативном</p>	<p>Термины «прогрессивный» и «консервативный» в гуманитарных науках. Изменение границ художественности и самого феномена</p>	<p>ОПК-5</p>

в искусстве.	художественности как такового. Феномен ценности: социально адаптированные и социально неадаптированные формы художественного творчества. Художественный рынок. Антиномия художественной и коммерческой ценности искусства Традиция и новаторство в современном художественном процессе. Технологичность искусства: история и современность, «техне» (от греческого τέχνη — «искусство, мастерство, умение»). Интерактивное, генеративное искусство, технобиологическое, кинетическое, алгоритмическое, сетевое, роботическое искусство и др. Задача технологического искусства — представить не инструменты и не «чудеса техники», а содержание — интеллектуальное, чувственное, духовное.	
--------------	---	--

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

Раздел дисциплины	Лекционные занятия	СРС	Всего часов
1. Введение в дисциплину.	2	2	4
2. Современные трансформации основных категорий философии и теории искусства.	8	19	27
3. Искусство в эпоху тотальной воспроизводимости. Художник-произведение-зритель	8	19	27
4. Художник, искусство, социум, власть	6	19	25
5. О прогрессивном и консервативном в искусстве	6	19	25

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература

1. Агратина, Елена Евгеньевна. Искусство XX века : учебник и практикум для академического бакалавриата: рекомендовано УМО ВО в качестве учебника и практикума для студентов вузов, обучающихся по гуманитарным направлениям / Елена Евгеньевна Агратина. — Москва : Юрайт, 2019. — 317

с. — (Бакалавр.) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/iskusstvo-hh-veka-438189#page/1>. — ISBN 978-5-534-04737-0.

2. Ильина, Татьяна Валериановна. 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 / Татьяна Валериановна Ильина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 386 с. — (Высшее образование) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/istoriya-otechestvennogo-iskusstva-ot-krescheniya-rusi-do-nachala-tretego-tysyacheletiya-449697#page/1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ. — ISBN 978-5-534-05213-8.

3. Ильина, Татьяна Валериановна. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия [Текст] : учебник для бакалавров / Татьяна Валериановна Ильина. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013. — 473 с. : ил. — (Бакалавр.) . — Гриф Минобрнауки РФ. — ISBN 978-5-9916-2185-4

4. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07898-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453133> (дата обращения: 22.10.2020).

5. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07899-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <http://www.biblio-online.ru/bcode/453618> (дата обращения: 22.10.2020).

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» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 456 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/126786/#1> (дата обращения: 07.11.2019).

7. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология» / под науч.ред. Т. С. Паниотова. — 4-е изд., стер. — Электрон. текст. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета

музыки, 2019. – 448 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература) . – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/112745/#1>.

6.2. Дополнительная литература

1. Адорно, Теодор. Избранное: Социология музыки [Электронный ресурс] / Т. Адорно ; сост. С. Я. Левит, С. Ю. Хурумов. – 1 файл в формате PDF. – Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. – 445 с. – (Книга света) . – URL: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=3198.
2. 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 : 1935 .
3. Андреева, Екатерина Юрьевна. Постмодернизм [Текст] : искусство второй половины XX- начала XXI века : учебное пособие / Екатерина Юрьевна Андреева. — Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. — 486 с. : ил.: мяг. — (Новая история искусства) . — ISBN 5-352-01984-5
4. Вельфлин, Генрих. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве / Генрих Вельфлин. — Москва : Юрайт, 2019. — 296 с. — (Антология мысли) . — Режим доступа : <https://biblio-online.ru/viewer/osnovnye-ponyatiya-istorii-iskusstv-441330#page/3>.
5. Выготский, Лев Семенович. Психология искусства [Электронный ресурс] / Л. С. Выготский. – Москва : Юрайт, 2019. – 414 с. – (Антология мысли) . – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/psihologiya-iskusstva-437512#page/3> (дата обращения: 29.10.2019).
6. Демпси, Э. Стили, школы, направления [Текст] : путеводитель по современному искусству / Э. Демпси. — Москва : Искусство-XXI век, 2008. — 303с. — ISBN 978-5-98051-053-4.
7. 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, 2019. — 201 с. — (Авторский учебник) . — Режим доступа : <https://www.biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-iskusstvoznanie-429148#page/1>.
8. Мороз, Татьяна Ивановна. Эстетика и теория искусства [Электронный ресурс] : практикум: направление подготовки: 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили подготовки: «Менеджмент

музыкального искусства», квалификация выпускника: «Менеджер музыкального искусства. Преподаватель», «Музыкальная педагогика», Квалификация выпускника: «Преподаватель», форма обучения: очная / Т. И. Мороз, Кемеровский государственный институт культуры. – Электрон. текст. изд. – Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры (КемГИК), 2017. – 52 с. – URL: <https://e.lanbook.com/reader/book/105263/#1>.

9. 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.

10. Очерки истории искусства [Текст] / Николай Евграфович Григорович. — Москва : Советский художник, 1987. — 455 с. : ил.: тв. — (В помощь университетам культуры) . — (Изд. №13-132)

11. Психология процессов художественного творчества [Текст] : [сборник статей] / Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания. — Ленинград : Наука, 1980. — 285 с. : тв. — (Изд. №7626)

12. Шестаков, Вячеслав Павлович. Очерки по истории эстетики [Текст] : от Сократа до Гегеля / Вячеслав Павлович Шестаков. — Москва : Мысль, 1979. — 372 с. : ил.: тв.

13. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : [учебное пособие для вузов]: допущено Минобрнауки РФ в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальностям 020600 Культурология, 020100 Философия, 020900 Искусствоведение, 021700 Философия, 050400 Театроведение, 051600 Киноведение, 051400 Музыковедение / Государственный институт искусствознания. — Москва: Прогресс-Традиция, 2005. — 520 с. : тв. — (ACADEMIA XXI.) . — Гриф Минобрнауки РФ.

14. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : хрестоматия / Государственный институт искусствознания. — Москва : Прогресс-Традиция, 2007. — 688 с. : тв. — (ACADEMIA XXI) . — Гриф Минобрнауки РФ.

Журналы

1. Антиквариат. Предметы искусства и коллекционирования

2. Academia: Танец. Музыка. Театр. Образование
3. Артист: журнал изящных искусств
4. Артист: театральный, музыкальный и художественный журнал
5. Бюллетень ВАК России
6. Гуманитарные и социально- экономические науки
7. Дом Бурганова. Пространство культуры
8. Искусство
9. Искусство (изд-во «Первое сентября»)
10. Искусство и образование
11. Искусствознание
12. Свой: журнал Никиты Михалкова: ежемес. прил. к газ. «Культура»
13. Социально - гуманитарные знания
14. Справочник руководителя учреждения культуры
15. Творчество народов мира

Газеты

1. Городские новости (полный комплект)
2. Комсомольская правда
3. Красноярский рабочий
4. Культура
5. Наш Красноярский край
6. По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

6.3. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

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.

Интернет-ресурсы

1. Портал «Гуманитарное образование».- URL: <http://www.humanities.edu.ru/>
3. Мировое искусство. – URL: <http://www.world-art.ru/>
4. Современное искусство. – URL: <https://artrue.ru/style/sovremennoe-iskusstvo.html>

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:

- учебными аудиториями для групповых занятий, оснащенными проектором, ноутбуком, LCD-телевизором, экраном, доской учебной.

Для организации самостоятельной работы:

1. Компьютерным классом с возможностью выхода в Интернет;
2. Библиотека, укомплектованная фондом печатных, аудиовизуальных и электронных документов, с наличием:

- читальных залов, в которых имеются автоматизированные рабочие места с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет;

- фонотеки, оборудованной аудио и видео аппаратурой, автоматизированными рабочими местами с доступом к электронным информационным образовательным ресурсам института и библиотеки, выходом в интернет.

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.

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows
- Приложения, программы: Microsoft Office, Adobe Reader, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль ОПАС» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPASUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Свободно распространяемое программное обеспечение, 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.