

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО**

Направление подготовки: 51.03.01 Культурология

Профиль подготовки/специализация: Межкультурные коммуникации

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Современное искусство» является: формирование у студентов системных знаний в сфере истории изобразительного искусства рубежа XX - XXI вв. в контексте многообразия художественных направлений и трансформации мировоззренческих принципов эпохи.

Задачи курса:

- раскрыть суть художественных процессов европейской истории рубежа XX - XXI вв. и на современном этапе, показать место и роль многообразных форм художественного творчества данной эпохи в общеевропейском культурном пространстве;
- проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления мастеров рубежа XX - XXI вв.;
- показать преемственность и взаимосвязь в развитии европейского изобразительного искусства различных эпох и народов;
- представить историю изобразительного искусства как историю художественных эпох, стилей, направлений, видов и жанров искусства, а также познакомить студентов с творчеством мастеров западноевропейского искусства рубежа XX - XXI вв.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Современное искусство» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 направления подготовки 51.03.01 Культурология, профиль Межкультурные коммуникации. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

В изложении материала доминирует принцип концептуального обобщения фактов истории искусства. Среди теоретических понятий, составляющих «стержень» данного курса, вокруг которого группируется, анализируется и обобщается исторический материал, ключевыми являются: художественное наследие, художественное мировоззрение, художник и общество, художественные направления, течения, стили, школы, виды и жанры искусства.

Дисциплина изучается в 6-7 семестре (очное отделение) и 7-8 семестре (заочное отделение). Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин общеобразовательного цикла, как История России, История зарубежной литературы, Эстетика, Этика. В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История театрального искусства, История русского искусства и др. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
-------------------------	------------------------	---

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
<p>УК-5</p> <p>Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философском контекстах</p>	<p>УК-5.1</p> <p>Использует умение интерпретировать в практической деятельности основные этапы и закономерности мировоззренческие, социально и личностно значимые этапы</p> <p>УК-5.2.</p> <p>Учитывает при социокультурной и профессиональной коммуникации историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп, этносов и конфессий, включая мировые религии, философские и этические учения</p> <p>УК-5.3.</p> <p>Предлагает способы преодоления коммуникативных барьеров при межкультурном взаимодействии в целях выполнения профессиональных задач</p>	<p>Знать:</p> <p>Задачи интеллектуального развития, повышения культурного уровня и профессиональной компетенции методологические принципы в гуманитарной науке;</p> <p>способы организации гуманитарных научных исследований;</p> <p>основные источники информации по методологии научного исследования</p> <p>Уметь:</p> <p>Организовать процесс самообразования для своего интеллектуального, культурного и профессионального развития; выбирать необходимые методы и средства познания и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами;</p> <p>практически применять освоенные методологические приемы исследования;</p> <p>собирать источники по выбранной исследовательской теме, формулировать основные проблемы и выводы в ходе научного исследования; учитывать методологическое своеобразие исследований в области гуманитарного знания.</p> <p>Владеть:</p> <p>Методами и средствами самоорганизации и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами и разработанным планом;</p> <p>навыками обработки эмпирических данных, построения научной концепции, современных способов презентации результатов научной работы</p>
<p>ПК-4</p> <p>Проведение научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства, принятых на ответственное хранение в музее</p>	<p>ПК-4.1.</p> <p>Владеет знанием методов научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства</p> <p>ПК-4.2.</p> <p>Демонстрирует алгоритм постановки целей своей деятельности</p>	<p>Знать:</p> <p>методы научно-исследовательской деятельности по изучению предметов искусства;</p> <p>основные понятия и категории истории искусств для научно-исследовательского анализа предметов, принятых на хранение в музей;</p> <p>способы организации гуманитарных научных исследований в музейном пространстве.</p> <p>Уметь:</p> <p>Применять знания в области истории искусства</p>

Формируемые компетенции	Индикаторы компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетенций
	и получения результатов ПК-4.3. Использует различные средства оценивания произведений искусства и программ развития сфере культуры	в сфере музейного хранения; практически применять освоенные методологические приемы по изучению предметов искусства. Владеть: Навыками изучения предметов искусства, принятых на ответственное хранение в музеи; методами и средствами самоорганизации и самоконтроля в соответствии с поставленными задачами и разработанным планом

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные черты исторического развития европейского искусства рубежа XX – XXI века, художественные стили этой эпохи и направления, течения и школы; движущие силы и закономерности исторического процесса и процесса развития истории искусства на современном этапе, роль насилия и толерантности в истории, место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- основные понятия и категории истории искусств для научно-исследовательского анализа предметов, принятых на хранение в музеи.

Уметь:

- использовать знания в области истории искусства XX века в научном исследовании;
- анализировать творчество ведущих мастеров зарубежного искусства данного периода, их основные произведения;
- критически воспринимать концепции различных школ по методологии и истории искусства на современном этапе, различных историографических школ;

Владеть:

- навыками научно-исследовательской работы в музейной сфере;
- понятийным аппаратом дисциплины, современными подходами к анализу произведения искусства как специфической формы визуальной культуры
- механизмом разработки историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по истории всеобщего и истории отечественного искусства в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных, муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 ч.)

Очное отделение:

6-7 семестры: контактных 68 акад. часов, СРС 40 акад. часов, форма контроля – зачет в 7 семестре.

Заочное отделение:

7-8 семестр – контактных 32 акад. часов, СРС 76 акад. часов, форма контроля – зачет в 8 семестре.

Очная форма обучения

№ п/ п	Раздел дисциплины	Се ме стр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости
			Лек ции	семе стр	ИК Р	СР С	
1.	Эволюция оптики. Рождение нового художественного языка.	8	3		2	7	Опрос
2.	Образы другой реальности		3		2	7	Опрос
3.	Послевоенное искусство в России		3	2	2	7	Подготовка к семинару
4.	Послевоенное искусство на Западе		3	2	2	7	Подготовка к семинару, тест
5.	Образ свалки и экологической катастрофы в искусстве		3	2	2	7	Подготовка к семинару
6.	Искусство сюрреализма. От сюрреализма к поп-арту		5		2	8	
зачет							
Итого			20	6	12	43	27

Заочная форма обучения

№ п/ п	Раздел дисциплины	Се ме стр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах				Формы текущего контроля успеваемости
			Лек ции	семе стр	ИК Р	СР С	
1.	Эволюция оптики. Рождение нового художественного языка.	9	4		2	30	Опрос
	Итого (9 семестр)		4		2	30	
2.	Образы другой реальности	10	1		0,5	10	
3.	Послевоенное искусство в России		1	0,5	0,5	10	Подготовка к семинару

4.	Послевоенное искусство на Западе		1	0,5	0,5	10	Подготовка к семинару, тест
5.	Образ свалки и экологической катастрофы в искусстве		1	1	0,5	10	Подготовка к семинару
6.	Искусство сюрреализма. От сюрреализма к поп-арту		2			13	
Зачет							
Итого (10 семестр)			6	2	2	53	9

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Эволюция оптики. Рождение нового художественного языка.

Изменение оптики: Новые скорости и возможность запечатлеть миг. Эмоциональный надлом романтизма. Фотографический ракурс в живописи. Фотография и век наблюдателя. Эдуард Мане «Железная дорога» (1872) Разрушение реалистической формы: От импрессионизма к кубизму. Портрет Амбруаза Воллара Поля Сезанна (1899) и Пабло Пикассо (1910). Футуризм: Человек, умноженный машиной. Джакомо Балла «Абстрактная скорость и шум» (1913) Механические люди Фортунато Деперо «Встреча внутри изумруда» (1924) Исчезновение предметного предела: от кубизма к супрематизму: Мир как беспредметность или вечный покой: Притча о учителе и трех учениках. «Черный квадрат» (1915) Супрематическая композиция (1916) Супрематизм №56 (1916) Багуа и гексаграммы «Книги перемен». Русская икона и авангард. Василий Кандинский «Композиция 8» (1923). Неопластицизм Пита Мондриана. Композиция №1 (1923) Американские коллекционеры нового искусства Соломон Гугенхайм и Гертруда Штайн.

Тема 2. Образы другой реальности.

Реальность абсурда дадаистов: Марсель Дюшан создатель новых предметов. Международная выставка сюрреализма 1938 года. Реальность сновидений сюрреализма: Метафизические картины Джорджо де Кирико «Гектор и Андромаха» (1912) «Загадка одного дня» (1914) «Семья художника» (1926) Сальвадор Дали. Поиски собственного стиля. «Постоянство памяти» (1931) «Сон» (1937) «Геополитическое дитя, наблюдающее рождение нового человека» (1943) «Тайная Вечеря» (1955). Портреты. Прозрачные картины Франсиса Пикабия. Первобытные идеограммы Жоана Миро «Каталонский пейзаж. Охотник», «Птицы и насекомые» Рене Магритт «Ключ к полям», «Влюбленные», «Человек в котелке», «Личные ценности». Фернан Леже «Строители», «Женщины в интерьере» (1921) «Город». Оскар Домингес «Рука проходит мимо-2» «Конец путешествия» «Безмолвный слушатель».

Эль Лисицкий «Красным клином бей белых» (1919) Гигантомания конструктивизма: Татлин «Башня Татлина» (1930). Борис Иофан «Дворец Советов» (1930-е). Русский космизм: Константин Юон «Новая планета» (1921), Климент Редько «Мурман» (1925) Павел Филонов «Формула весны и действующей силы» (1927) «Люди» (1930-е) Александр Лаbas. «Полет на луну» (1935) «Город будущего» (1935) Николай Рерих «Чинтамани» (1935) Реальность идеального мира соцреализма: Илья Машков «Привет XVII съезду ВКП(б)», «Колхозница с тыквами» 1930, «Советские хлебы» (1936) Петр Кончаловский «Портрет героя Советского союза летчика Юмашева» (1941) «Портрет Любови Орловой» (1950) Кузьма Петров-Водкин «Фантазия» (1925). Юрий Пименов. Даешь тяжелую Индустрию! (1927) Александр Дейнека. «Стахановцы» (1937) На стройке

новых цехов (1934) Александр Самохвалов. «Советская Физкультура» (1936) Ткацкий цех (1930) Кондукторша (1928) Девушка в футболке (1932).

Тема 3. Послевоенное искусство в России

Суровый стиль: Виктор Попков. «Строители Братска» (1960) Таир Салахов «Женщины Апшерона» (1967) Гелий Коржев «Поднимающий знамя» «Влюбленные» (1959) «Следы войны» (1963) Мутанты (1993) «Лишенные рая» «Осень прародителей» «На троих» (1998) Нонконформизм и концептуализм: Тимур Новиков «Заснеженная деревня» (1990) «Белая ночь» (1990) Николай Белянов. «Триптих Киоск» (1979) Метафизические натюрморты Дмитрия Краснопевцева. Невидимая живопись Владимира Вейсберга. Виктор Пивоваров «Московская вечеринка» (1971) «Веселые картинки» Эрик Булатов Автопортрет (1968) Владимир Янкилевский «Город сумерки» (1970) Илья Кабаков «Номер люкс» (1981) «Жук» (1982) Дубосарский и Виноградов «Мой папа-спайдермен» (2003-12) «Шик» (1998) «Осень» (2015) Гриша Брускин «Красная улица» (1981) «Фундаментальный лексикон» (1986) Алфбет» (1992) Das Map (2020) Вне стилей: живопись Дмитрия Жилинского «Воскресный день» (1973), Татьяны Федорова «Вечер в Петергофе» (1981), Татьяна Назаренко «Проводы зимы» (1973) Виталий Линицкий. Серия апокалипсис. «Князь тьмы» «Армагеддон» (1977) «София Премудрость Божия» (2000) Владимир Овчинников «Святой Себастьян». Арт брют и наивное искусство: Леня Пурыгин художник из Нары. Актуальное искусство. AES+F «Ангелы и Демоны» (2012) Recycle Group «Conversion» (2015) Екатерина Пильникова. «Минотавр» (2021) Первые и последние торги Сотбис в Москве 23.01. 1988 г.

Тема 4. Послевоенное искусство на Западе

Американский соцреализм в картинах Нормана Рокуэлла. «Клепальщица Розы». Серия «Четыре свободы», «Русские школьники» (1967). Джей Говард Миллер Плакат «We». Повседневность в работах Эдварда Хоппера. «Полуночники» (1942) американский предвестник гиперреализма Кента Ричард Эстес «Телефонные кабины» (1967) Поп-арт. Потрфолио «11 Pop artists». Энди Уорхол «Мерлин Монро». Том Вессельман «Курильщик» «Великая американская обнаженная» (1977). Рой Лихтенштейн Серия «Отражения» (1990). Пуризм Амеде Озанфана и Ле Корбюзье. Позднее творчество Пабло Пикассо «Большие головы» (1969) и Сальвадора Дали «Портрет СиЗи Гест» (1954) «Лов тунца» (1966-67). Абстрактный экспрессионизм. «Дриппинг» Джексона Поллока. «Мультиформы» Марк Ротко. Люсьен Фрейд Интерьер в Паддингтоне (1951) Портрет Елизаветы II (2001) Андреас Гурский Рейн II (1999). Нью-Йоркская товарная биржа (1999) Жан-Мишель Баския. «Верхом на смерти» (1988) Фигуративный экспрессионизм: Триптихи Фрэнсиса Бэкона. Герхарт Рихтер. S. mit kind (1995) Дэмьен Хёрст. «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» (1991) Серия из 14 скульптур «Чудесное путешествие» (2013) «Бриллиантовый череп» (2007) Игрушки Джеффа Кунса. Гиперреализм: Танер Джейлан «Боксер» (2004) Мастер фактуры: Ансельм Кифер «Тяжелое облако» (1985) «Морские Сражения Велимира Хлебникова» (2016) и его эрмитажная выставка 2017 года.

Тема 5. Образ свалки и экологической катастрофы в искусстве.

Терминальная стадия романтизма. Образ свалки и экологической катастрофы в искусстве. Культ природы у древних германцев. Шиллер о Природе: «Мы были природой и должны ей стать». Развитие «зеленой повестки» в лоне европейского романтизма. Изображение хлама в пейзажах Шарля Лейкерта (1840-е) Бэнкси «Покажи мне Моне» (2005) Джейк и Динос Чапмены «Ад» (2010) Paul Blanca «Garbage tree» (2001) Tom Friedman «Garbagee»,

W

е

b *Тема 6. Искусство сюрреализма. От сюрреализма к поп-арту.*

s Возникновение сюрреализма (1924). А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников. Метод «автоматического письма». Новые техники: коллаж и т.д. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг. Творчество М. Эрнста, С. Дали, Р. Магритта, И. Танги, Х. Миро, Г. Арпа. Распространение сюрреализма после второй мировой войны в США, его влияние на художественные течения второй половины XX в. Анализ основных работ С. Дали («Постоянство памяти», «Предчувствие гражданской войны», портреты) и Р. Магритта. Сюрреализм и кинематограф (Л. Бунюэль).

Н Возникновение поп – арта в англо-американской культуре в середине 20 века. Поп – арт – противодвижение абстрактного искусства. Поп – арт как культура широких масс – реклама, телевидение, культ звёзд и т.д. Прагматизм – как теоретическая основа поп – арта. Основные эстетические установки поп – арта. (массовизация творческого процесса, использование имитаций – муляжей, использование надписей, техники репродуцирования) (1997) Экологический активизм в музеях.

Творчество Э. Уорхола – одного из самых популярных американских художников середины XX века. Его основные работы в живописи и графике, их скандальная слава в мире. Эпатаж как неотъемлемый элемент поп-арта и творчества Уорхола. Уорхол и кинематограф. Экспериментальные работы Уорхола в кино: «Девушки из Челси», «Сон», «Небоскреб Эмпайр Стейт Билдинг»). Зарождение творческих индустрий и художественных проектов.

Семинарские занятия

Семинар 1. Отражение идей романтизма и экологическая повестка в современном искусстве.

Терминальная стадия романтизма.

Образ свалки и экологической катастрофы в искусстве.

Изображение хлама в пейзажах Шарля Лейкерта (1840-е) Бэнкси

«Покажи мне Моне» (2005)

Появление термина «TRASH»

Экологический активизм в музеях.

Литература для ознакомления:

Фридрих Шиллер «О наивной и сентиментальной поэзии»

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: МГУ, 1980.

Ф.Р. де Шатобриан. Из «Гения христианства»

Новалис. Фрагменты.

Семинар 2. Истоки сюрреализма

1. Возникновение сюрреализма (1924).

2. А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма.

3. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве.

4. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников.

5. Метод «автоматического письма» в сюрреализме.

6. Новые техники: коллаж и т.д.

7. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг.

8. Сюрреализм и кинематограф (Л. Бунюэль).

Литература для ознакомления:

Овидий. Метаморфозы.

Новый Завет: Откровение Иоанна Богослова.

Марейниссен Р. Х. Брейгель. [Б. м.]: Библион, Библио-глобус, 2003.

Гершензон-Чегодаева Н. М. Брейгель. М.: Искусство, 1983.

Шарль де Тольнай. Босх. М.: Ulysses International, 1992.

И. Андреэ. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459. М.: Энигма, 2011.

Е. Золотова. Книжная миниатюра западной Европы XII–XIX веков // Бартельми Д'Эйк.

Влюбленное сердце короля Рене. М.: ГИИ, 2019. С. 27 -55.

Изображения для самостоятельного ознакомления:

Росписи триклиния Дома Веттиев в Помпеях.

Росписи Золотого дома императора Нерона.

Гротески в Лоджиях Рафаэля.

Маргиналии средневековых рукописей.

Семинар 3. Иконописные традиции в русском беспредметном искусстве.

Дискуссия: Причины актуализации иконописных традиций в беспредметном искусстве

Литература

Лазарев В.Н. Новгородская школа и «северные письма». Русская иконопись: от истоков до начала века. М.: Искусство, 1983.

Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Том 2. Иконы XVII — начала XVIII веков.

Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, Азбука- Аттикус, 2011.

Малевич К.С. Черный квадрат. М.: Азбука, 2001.

Николетта Мислер. Джон Э. Боулт. Под ред. А. Д. Сарабьянова. Филонов. Аналитическое искусство. М.: Советский художник, 1990.

Практическое задание №1.

Сравнительный анализ ярославской иконописи XVII века и композиций Василия Кандинского.

Практическое задание №2.

Сравнительный анализ новгородской и северных иконописных школ XV–XVI века и супрематических композиций Казимира Малевича.

Литература

Лазарев В.Н. Новгородская школа и «северные письма». Русская иконопись: от истоков до начала века. М.: Искусство, 1983.

Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Том 2. Иконы XVII — начала XVIII веков.

Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, Азбука- Аттикус, 2011.

Малевич К.С. Черный квадрат. М.: Азбука, 2001.

Николетта Мислер. Джон Э. Боулт. Под ред. А. Д. Сарабьянова. Филонов. Аналитическое искусство. М.: Советский художник, 1990.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины,

устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзамену, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме с использованием авторских компьютерных презентаций.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью развития навыков применения полученных знаний на уровне рефлексии научно-теоретических проблем эстетики, они способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- круглые столы;
- презентации докладов и статей.

Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины.

В качестве самостоятельной деятельности для студентов в рамках научно-исследовательского практикума предусмотрены следующие работы:

1. Подготовка к лекционной части занятия – изучение конспектов прошлых лекций, и подготовка к будущей лекции на основе плана лекционных занятий, выдаваемого преподавателем.

2. Основным направлением самостоятельной подготовки студентов является работа над их научно-практическими исследованиями, план работы над которыми они согласуют с преподавателем. В рамках этих работ студенты нарабатывают материал для использования на информационном Портале – это могут быть архивные материалы, описания, фото и видео данные. Такая работа предусматривает посещение библиотек, архивных отделов, выезды на выбранные объекты с целью сбора материалов (по согласованию с преподавателем).

3. Презентация выполненных работ проходит с помощью мультимедийного оборудования, и может быть выполнена с помощью различных компьютерных программ.

В учебном процессе по дисциплине широко применяются инновационные технологии: компьютерные презентации, проблемные лекции, семинары-дискуссии, составление глоссария по разделам курса.

Среди активных методов используются методы проблемного обучения, методы интерактивного обучения.

На занятиях по дисциплине используются мультимедиа (комплекс программных средств, позволяющих применять персональный компьютер для работы не только с текстом, но и со звуком, графикой и видео).

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала, проведения семинарских занятий, экзамен (очная и заочная форма обучения). Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена (очная и заочная форма обучения).

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

Самостоятельная работа студента является обязательной.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательная-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

6.1. Оценка работы студента

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: семинарские занятия, тестирование, экзамен (очное и заочное отделение).

Экзамен проводится как завершающий итог освоения дисциплины. Экзамен имеет устную форму, однако студент обязательно делает конспект своего ответа и предоставляет преподавателю до начала устного ответа. Из данного конспекта преподаватель вправе выбрать часть, по которой задает дополнительные вопросы. Более детальная характеристика оценочных средств, критерии оценки, того или иного количества баллов за выполненную работу дается в ФОС УМК, частью которого является данная программа.

Система оценивания

Форма контроля	Компетенция	Оценка
Текущий контроль:		

- опрос	УК-5	зачтено/не зачтено
- участие в дискуссии на семинаре, написание теста	ПК-4	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовл етворительно
Промежуточная аттестация (экзамен)	УК-5 ПК-4	отлично/хорошо/удовлетворительно/неудовл етворительно

Критерии оценки учебных действий студентов (выступление с докладом по обсуждаемому вопросу на семинарах).

Оценка	Характеристики ответа студента
Отлично	<ul style="list-style-type: none"> - студент глубоко и всесторонне усвоил проблему; - уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; - опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью; - умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; - делает выводы и обобщения; - свободно владеет терминологией
Хорошо	<ul style="list-style-type: none"> - студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; - не допускает существенных неточностей; - увязывает усвоенные знания с практической деятельностью; - аргументирует научные положения; - делает выводы и обобщения; - владеет терминологией
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы; - допускает несущественные ошибки и неточности; - испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний; - слабо аргументирует научные положения; - затрудняется в формулировании выводов и обобщений; - частично владеет терминологией
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none"> - студент не усвоил значительной части проблемы; - допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее; - испытывает трудности в практическом применении знаний; - не может аргументировать научные положения; - не формулирует выводов и обобщений; - не владеет терминологией

6.2. Критерии оценки результатов по дисциплине

В соответствии с целями и задачами курса успешное освоение программы предполагает следующие оценки знания:

Критерии оценки результатов по дисциплине

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».
«неудовлетворительно»	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется регулярно, начиная со второй недели семестра при помощи коротких устных или письменных опросов в начале каждого занятия. В середине семестра проводится рубежный контроль в виде опроса или тестирования. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Форма промежуточного контроля: экзамен (очное и заочное отделение).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Тест проводится в электронной среде вуза, открывается в определенное в расписании время экзамена. Время выполнения – 40 минут, ограничение – 1 попытка.
(компетенции УК-5, ПК-4)

1. Какие направления в искусстве появились в 60-е годы XX века?
 - а) кинетическое искусство, лэнд –арт, арте повера
 - б) кинетическое искусство, экспрессионизм, боди-арт
 - в) кинетическое искусство, авангард, арт повера
2. Основной теоретик «нового реализма» в искусстве:
 - а) Сальвадор Дали
 - б) Пьер Рестани
 - в) М. Абрамович
3. Основные понятия современной эстетики, повлиявшие на современные арт-практики:
 - а) метафизика, сущность
 - б) идентификация, Другой
 - в) позитивизм, объективность

4. Повлиявший на поиски в пространстве современного искусства тезис «существование предшествует сущности» был сформулирован:

- а) А. Камю
- б) Ж.-П. Сартром
- в) К. Ясперсом

5. Основатель художественной группы «Абстракция-Творчество»:

- а) Огюст Эрбен
- б) Г. Рихтер
- в) С. Дали

6. Создатели фильма «Андалузский пес»:

- а) П. Мондриан, Бен Николсон
- б) Т. Жерико, Давид
- в) Л. Бунюэль, С. Дали

7. Кто написал работу «Философия новой музыки»?

- а) Ф. Ницше
- б) В. Беньямин
- в) Т. Адорно

8. Автор концепции «коммуникативной рациональности»:

- а) Ж.-П. Сарт
- б) Ю. Хабермас
- в) Э. Кассирер

9. Основные представители поп-арта:

- а) Д. Поллок, М. Дюшан, И. Кляйн
- б) Д. Поллок, Т. Кантор, Э. Уорхол
- в) Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Р. Раушенберг

10. Театральный режиссер, соединивший классическую театральную форму и хеппенинг:

- а) Ж. Жене
- б) Т. Кантор
- в) К. Ольденбург

11. Т. Вессельман представитель:

- а) сюрреализма
- б) «новой волны»
- в) поп-арта

12. Представители фотореализма:

- а) С. Дали, П. Мондриан, Т. Кантор
- б) Д. Солт, Ч. Коулз, Р. Эстес
- в) Т. Кантор, Д. Солт, Ч. Коулз

13. Представители экспрессионизма в живописи:

- а) О. Кокошка, А. Макке
- б) У. Боччони, А. Макке
- в) М. Ротко, О. Кокошка

14. Какой современный архитектурный стиль отличается строгостью, геометризм, лаконичность форм и монолитность внешнего облика зданий?

- а) постмодернизм
- б) хай-тек
- в) функционализм

15. Автор концепции «дискурс власти»:

- а) Ж. Деррида
- б) М. Фуко
- в) Ю. Хабермас

16. Теоретик метода деконструкции:

а) Э. Кассирер

б) Ж. Деррида

в) С. Дали

17. Представитель магического реализма в живописи:

а) А. Дэрэн

б) О. Кокошка

в) П. Дельво

18. Представители «новой волны» во французском кинематографе:

а) М. Ханеке, Л. Каракс

б) Ж.-Л. Годар, Л. Каракс

в) А. Рене, Ф. Озон

19. Искусство начала ХХI характеризует:

а) «визуальный поворот»

б) «лингвистический поворот»

в) «позитивистский поворот»

20. Автор теории архетипов:

а) З. Фрейд

б) К.-Г. Юнг

в) Э. Нойман

21. Выставка «Дегенеративное искусство» открылась:

а) 1933 г.

б) 1944 г.

в) 1937 г.

22. Художественные объединения, изучающее «природу материалов» в скульптуре и архитектуре:

а) «Стиль» и школа Баухауз

б) «Интернациональный стиль»

в) «Искусство действия»

23. Какой из перечисленных ниже стилей не является современным направлением в живописи:

а) хай-тек

б) футуризм

в) минимализм

24. В каком архитектурном стиле архитекторы Ричард Роджерс и Ренцо Пиано построили Центр Помпиду в Париже?

а) футуризм

б) функционализм

в) хай-тек

25. Какое направление живописи ХХ века отказывается от всех фигуративных элементов и отображения действительности и переходит к чистым плоскостям, прямым линиям и базовым цветам?

а) неопластицизм

б) абстракционизм

в) супрематизм

26. Какое из этих направлений не работает с культурой и контекстом создаваемых работ?

а) оп-арт

б) поп-арт

в) нет-арт

27. Какое направление в искусстве ХХ века берёт продукты массовой культуры и помещает их в новый, необычный контекст

а) сюрреализм

б) лэнд-арт

в) поп-арт

28. Художественные приёмы в модернистской литературе и искусстве, призванные преодолеть реализм через доведение его до крайности:

а) деконструкция

б) экфразис

в) супрареализм

29. Все эти направления изобразительного искусства, кроме одного, в той или иной степени стремятся к достоверному отображению реальности. Какое направление по этому критерию будет лишним?

а) формализм

б) неореализм

в) веризм

30. Постмодернистское направление в живописи, обращающееся к творчеству модернистских предшественников и переосмысливающее его:

а) паблик арт

б) «новые дикие»

в) дадаизм

31. Представитель лэнд-арта:

а) Отто Пине

б) Роберт Лонг

в) М. Абрамович

32. Кто ввел в употребление понятие «хеппининг»?

а) Аллан Капроу

б) Тадеуш Кантор

в) Андре Бретон

33. В каком направлении искусства значимым и определяющим становится «чистый художественный жест»?

а) футуризм

б) новый реализм

в) концептуализм

34. Направление итальянского искусства, ищущее метафизическую грань между живым и неживым:

а) метафизическая живопись

б) футуризм

в) сюрреализм

35. Направление в живописи, которое отказывается от отображения действительности, но при этом он никак не ограничен в использовании цвета и формы:

а) абстракционизм

б) супрематизм

в) неопластицизм

36. Автор манифеста сюрреализма:

а) Р. Магритт

б) С. Дали

в) А. Бретон

37. Представители дадаизма:

а) И. Бойс, Т. Кантор

б) М. Дюшан, Р. Хаусман

в) Э. Уорхол, Р. Магритт

40. Какое направление в искусстве XX века представляло искусство должно перетекать в повседневную жизнь и создаваться коллективно?

а) флюксус

- б) кинетизм
 - в) лучизм
 - 41. Интернациональный (международный) стиль в архитектуре XX века назывался:
 - а) функционализм
 - б) постмодернизм
 - в) хай тек
 - 42. Автор картины «Сон, вызванный полётом пчелы вокруг гранаты за секунду до пробуждения»:
 - а) П. Пикассо
 - б) С. Дали
 - в) И. Бойс
 - 43. Представители направления «арте повера»:
 - а) М. Мерца, Л. Фабро
 - б) У. Баччони, М. Дюшан
 - в) Ж. Брак, Х. Грис
 - 44. Какое арт-объединение основал У. Эко?
 - а) «Документ»
 - б) «новые дикие»
 - в) «Группа 63»
 - 45. Архитектор, автор проекта Лувр в Абу-Даби:
 - а) Йо Мин Пей
 - б) Жан Нувель
 - в) Ле Карбюзье
 - 46. Ведущим эстетическим принципом сюрреализма является:
 - а) автоматическое письмо
 - б) бессознательное письмо
 - в) метонимия
 - 47. Основные представители психоанализа культуры:
 - а) К-Г. Юнг, Э. Нойман
 - б) К-Г. Юнг, Э. Кассирер
 - в) Ж. Бодрийяр, М. Фуко
 - 48. Основные представители хеппенинга в современных арт-практиках:
 - а) Й. Бойс, М. Абрамович
 - б) М. Дюшан, Р. Гамильтон
 - в) А. Джоунс, Й. Бойс
 - 49. Художники, использующие в своем творчестве «готовые вещи»:
 - а) М. Дюшан, Я. Фабр, Й. Бойс
 - б) Ман Рэй, Д. Поллок, М. Абрамович
 - в) Й. Бойс, О. Кокошка, О. Дикс
 - 50. Основные представители футуризма:
 - а) Т. Моринетти, С. Дали
 - б) Т. Моринетти, Г. Гросс
 - в) К. Карра, Р. Гамильтон
- «Ключи» от тестов:
- 1-а, 2-б, 3-б, 4-б, 5-а, 6-в, 7-в, 8-б, 9-в, 10-б, 11-в, 12 – б, г, а, в, 13 –а, 14 – в, 15 –б, 16 – б, 17 – в, 18 – б, 19 – а. 20 – б, 21 – в, 22 –а, 23 – а, 24-в, 25-а,26-а, 27-в,28-в, 29-а, 30-б, 31-б, 32- а, 33-в, 34-а,35-а, 36-в, 40-а, 41-а, 42-б, 43-а, 44-в, 45-б,46-а,47-а, 48- а, 49 – а, 50-б.

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ незачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;

- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено.

Примерные контрольные задания для текущего контроля

Примерные вопросы по курсу:

1. Расскажите о влиянии фотографии на живопись.
2. Расскажите о связи иконописи и абстрактного искусства.
3. Как Вы понимаете «Черный квадрат» К. Малевича? Какие объяснения этой картины Вы знаете еще?
4. Расскажите о истоках кубизма, приведите пример характерных произведений.
5. Расскажите о футуризме в живописи, приведите пример характерных произведений.
6. Охарактеризуйте «Суровый стиль», приведите пример характерных произведений.
7. К наследию какой эпохи обращались художники советского и американского «соцреализма»? Расскажите об особенностях композиции на примере нескольких работ по Вашему выбору.
8. Ваш взгляд, в чем проявляется схожесть русского космизма и европейского сюрреализма? Приведите примеры картин и расскажите о них.
9. Органическое начало в картинах Павла Филонова. За что Павел Филонов критиковал кубизм?
10. Какие общие идеи в картинах военной тематики прослеживаются в творчестве советских и западных художников? Приведите примеры картин и расскажите о них.
11. Расскажите о предпосылках возникновения темы элитарности в советском искусстве эпохи «застоя»? Приведите примеры картин и расскажите о них.
12. Расскажите про «белые картины» Вайсберга. Как идеи К. Малевича отразились на его творчестве?
13. Расскажите о близости идей художников дадаистов и концептуалистов.
14. Расскажите про нонконформистов и «бульдозерную выставку».
15. Каких актуальных российских художников Вы бы выделили? Охарактеризуйте их идеи и творчество.
16. Как Энди Уорхол придумал поп-арт?
17. Расскажите о влиянии поп-арта на продукцию Пабло Пикассо, Сальвадора Дали.
18. Расскажите про «дриппинг» и «мультиформы». Приведите примеры работ.
19. Что заимствовал Фрэнсис Бэкон у старых мастеров?
20. Какие на Ваш взгляд общие тенденции в работах английского художника Д. Хёрста и российской группы AES+F?
21. Расскажите о экологической теме в искусстве, в чем на Ваш взгляд кроются ее истоки?

Темы для докладов и самостоятельного исследования:

Фотография или принт?

Принт как современная гравюра.

Принты художников поп-арта.

Принты Демиена Хёрста и других современных мастеров.

Контрольные работы

Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;

- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
- творчески использовать знания и навыки в профессиональной сфере.

6.4. Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Социокультурный и мировоззренческий контекст искусства XX века.
2. Визуальный поворот в искусстве XX века.
3. Основные проблемы архитектуры XX века.
4. Авангард как экспериментальное течение в искусстве.
5. Модернизм как художественно-эстетическая система
6. Сюрреализм как ведущее направление искусства XX века
7. Поп-арт и кинетическое искусство
8. Хепенинг и перформанс: новые формы искусства конца XX века
9. Развитие нетрадиционных для классического искусства стратегий арт-продуцирования.
10. Выход за рамки традиционных видов и жанров искусства,
11. разрушение границ между искусством и окружающей действительностью.
12. Проблема отказа от эстетической (и художественной) значимости арт-объекта.
13. Творчество П. Пикассо: основные периоды и особенности стиля.
14. Творчество Ж. Брака.
15. Европе и США.
16. Динамика творчества С. Дали.
17. Сюрреализм и кинематограф (Л.Бунюэль).
18. Эстетические установки поп – арта.
19. Творчество Э. Уорхола.
20. Близость идей художников дадаистов и концептуалистов
21. Влияние поп-арта на продукцию Пабло Пикассо и Сальвадора Дали
22. «Дриппинг» и «мультиформы»
23. Общие тенденции в работах английского художника Д. Хёрста и российской группы AES+F
24. Экологическая тема в современном искусстве.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. Из. 5-е. М., 2015.
- Рейнак, С. -. История искусств (аполлон) / С. -. Рейнак ; переводчик И. Г. Самсонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. <https://urait.ru/viewer/istoriya-iskusstv-apollon-411885#page/1>
- Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / Г. Вёльфлин ; переводчик А. А. Франковский. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. <https://urait.ru/viewer/osnovnyye-ponyatiya-istorii-iskusstv-441330#page/2>

Дополнительная литература:

1. Бобринская Е.А. Футуризм и кубофутуризм/ Е.А. Бобринская. – М., 2000.
2. Власов В.Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм: Терминологический словарь/ В.Г. Власов, Н.Ю. Лукина. – СПб., 2005.
3. Всеобщая история архитектуры: В 12 т. - М., 1972-1973. Т. 10-11.
4. Жуковский В.И. Пропозиции теории изобразительного искусства / В.И.

Жуковский, Н.П. Копцева. - Красноярск, 2004.

5. Иконников А.В. Архитектура XX века: утопии и реальность: в 2 т./ А.В. Иконников. – М., 2001-2002.

Неокончателная история. Современное российское искусство в лицах. М.: Музей современного искусства «Гараж», 2021

7. Полевой В.М. Искусство XX века. 1901-1945. М., 1991.

8. Рычкова Ю.В. Энциклопедия модернизма. М., 2002.

7.2. Программное обеспечение и интернет-ресурсы

1. <http://witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html> — каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.
2. <http://www.artchive.com/artchive/ftptos> — каталог ссылок мастеров живописи.
3. <http://dir.yahoo.com/Arts/Artists/Masters/Painters> — каталог ссылок мастеров живописи.
4. <http://www.hermitage.ru> — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
5. <http://www.global-one.ru/culture/pushkin> — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
6. <http://www.louvre.fr> — Лувр, Париж.
7. <http://www.musee-orsay.fr> 8081 — музей д'Орсе, Париж.
8. <http://www.nationalgallery.org.uk> — Национальная галерея, Лондон.
9. <http://www.tate.org.uk> — Галерея Тейт, Лондон.
10. <http://www.british-museum.ac.uk> — Британский музей, Лондон.
11. <http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html> — Государственные музеи, Берлин.
12. <http://www.culture.gr/2/21/toc/katalog.html> — каталог ссылок на сайты греческих музеев на сайте министерства культуры Греции.
13. <http://www.spanish-arts.com> — Прадо, Мадрид.
14. <http://www.museoprado.mcu.es/prado/html/ihome/html> — музей Прадо, Мадрид.
15. <http://www.uffizi.firenze.it/welcomeE.html> — галерея Уффици, Флоренция.
16. <http://www.arca.net/uffizi/index1.html> — галерея Уффици, Флоренция.
17. <http://www.ics.it/mimu/musei/arte.htm> — художественные музеи Милана.
18. <http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html> — Ватиканские музеи.
19. <http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-Tour.html> — Сикстинская капелла.
20. <http://www.rijksmuseum.nl> — Рейксмюсеум, Амстердам.
21. <http://www.nga.gov> — Национальная галерея, Вашингтон.
22. <http://www.metmuseum.org/home.asp> — Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
23. <http://www.kfki.hu/~arthp/welcome.html> — “Европейская живопись XII — первой половины XVIII веков”.
24. <http://www.sunsite.dk/cgfa> — “Европейская живопись XII–XX веков”.
25. <http://www.loyono.edu/artis> — “Искусство XX века”.
26. <http://www.mcad.edu/AICT/html> — “История изобразительного искусства и архитектуры” (от античности до 20 века).
27. <http://leonardo.al.ru> — “Мир Леонардо да Винчи”.
28. Гнедич, П. П. История искусств. Зодчество, живопись, ваяние [Электронный ресурс]: [учеб. пособие]: в 3 т. Т. 3: От Эпохи Возрождения до наших дней / П. П. Гнедич. - Москва: Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31130-9.
29. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней [Электронный ресурс]: учебник / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. - 7-е изд., пер. и доп. - М.: Юрайт, 2019. - 330 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-07318-8.

7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает

использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих богатый набор текстов по философии культуры и искусства (как оригинальных текстов из истории культурфилософской мысли, так и учебных пособий).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

Библиотека сайта philosophy.ru: <http://www.philosophy.ru>

Электронная библиотека по философии: <http://filosof.historic.ru>

Библиотека Максима Мошкова: <http://lib.ru>

Библиотека Гумер: www.gumer.info/

<http://www.countries.ru/library.ht>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа учащихся – это их деятельность как на занятиях в аудитории, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Учащийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования источников в тетради.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов при изучении этого курса. Следует также обратить внимание на близкие по значению термины.

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников, другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовки докладов;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- участия в конференциях и подготовки компьютерных презентаций по научным проблемам.

Как работать с книгой

Чтение научной литературы требует высокой интеллектуальной культуры, это труд, сравнимый с искусством. Чтение научной книги можно условно разделить на два этапа: первый – предварительный; второй – этап настоящего, серьезного чтения. На первом этапе уже из заглавия книги становится ясно то, о чем пойдет речь. Нужно внимательно прочитать предисловие, введение, оглавление и заключение. Когда мы узнаем главную мысль книги, тогда и принимается решение о ее глубокой проработке (возможно, не всей книги, а лишь какого-то раздела). Серьезное чтение – следующий этап; главное при этом – понять научную книгу. То, что мы узнаем из данной книги, нужно

увязать с имеющимися знаниями. Возможно, что содержание книги может изменить наши представления о каком-либо предмете. Вместе с тем, нужно оценить читаемую книгу, дать ей свою критическую оценку. Пусть эта оценка будет наивной, но критиковать нужно учиться, без этого не развивается самостоятельное и инициативное мышление.

Многие специалисты рекомендуют при чтении делать выписки на листах или на карточках под номерами, с пометками и комментариями читателя. Учащиеся делают выписки в тетради, излагают содержание своими словами, на полях делают пометки, оценки, замечания; в тексте выделяют маркером нужные места, наносятся какие-либо символы (стрелочки, плюсы или минусы, восклицательные или вопросительные знаки и т.д.), т.е. учащийся делает свой конспект научной книги или статьи. Следует знать основные этапы и приемы конспектирования:

- а) понять смысл прочитанного, уяснить цели и задачи автора научной книги;
 - б) повторно перечитать и уточнить основные положения работы и аргументацию автора;
 - в) сделать выписки;
 - г) дать оценку прочитанному (можно на полях тетради или листах формата А4);
 - д) выделить маркером или фломастером ключевые идеи или положения.
- Учащийся должен уметь пользоваться соответствующей терминологией:
- план – определенный порядок изложения чего-либо (текста, доклада, выступления);
 - тезисы – краткие основные положения лекции или доклада;
 - выписки – выдержки, цитаты из какого-либо источника;
 - таблица – все числовые сведения о исторических событиях и процессах, занесенные в графическую сетку;
 - сравнительная таблица, диаграмма или другие изображения помогают выделить общее и особенное в разных периодах исторического процесса;
 - резюме – краткое заключение.

Старательно написанный конспект, с правильным расположением записей, с обязательными полями и понятными сокращениями длинных слов, легко и быстро читается автором в процессе подготовки к семинарам и экзамену.

Рекомендации по работе с электронными ресурсами

В изучении курса необходимо знать, что так называемые электронные ресурсы играют роль дополнительной информации в сравнении с письменными источниками. В использовании электронных ресурсов нужно стремиться к тому, чтобы не было разрыва с той практикой использования источника, которая существовала еще в докомпьютерные времена. Другими словами: если используется электронный ресурс, то желательно назвать автора, адрес в сети, возможно авторский коллектив и т.д. Желательно при этом ссылаться на те официальные сайты учреждений, центров, агентств и т.д., которые имеют свои издательства, журналы или другие периодические издания, т.е. чтобы присутствие создателей сайтов было бы не только в виртуальном пространстве.

Всякое копирование рефератов или каких-либо материалов, которые выдаются за свои – недопустимо, в некоторых случаях – это просто плагиат. Нужно в Интернете искать доброкачественные источники, избегать сайтов с функцией редактирования, т.к. такая коррекция, порой анонимная, не усиливает, а наоборот, уменьшает научность информации.

Для успешного освоения дисциплины студенту следует посещать все лекционные занятия. Посещение и освоение всех тем лекционных занятий является условием допуска к промежуточной аттестации - экзамену. Допускается непосещение лекционного занятия в случае болезни и других, предусмотренных законом обстоятельств. Однако студент должен «отработать» пропущенный материал. Для этого он должен выполнить

контрольную работу.

8.1. Примерная тематика контрольных работ

Примерные вопросы по курсу:

1. Расскажите о влиянии фотографии на живопись.
2. Расскажите о связи иконописи и абстрактного искусства.
3. Как Вы понимаете «Черный квадрат» К. Малевича? Какие объяснения этой картины Вы знаете еще?
4. Расскажите о истоках кубизма, приведите пример характерных произведений.
5. Расскажите о футуризме в живописи, приведите пример характерных произведений.
6. Охарактеризуйте «Суровый стиль», приведите пример характерных произведений.
7. К наследию какой эпохи обращались художники советского и американского «соцреализма»? Расскажите об особенностях композиции на примере нескольких работ по Вашему выбору.
8. Ваш взгляд, в чем проявляется схожесть русского космизма и европейского сюрреализма? Приведите примеры картин и расскажите о них.
9. Органическое начало в картинах Павла Филонова. За что Павел Филонов критиковал кубизм?
10. Какие общие идеи в картинах военной тематики прослеживаются в творчестве советских и западных художников? Приведите примеры картин и расскажите о них.
11. Расскажите о предпосылках возникновения темы элитарности в советском искусстве эпохи «застоя»? Приведите примеры картин и расскажите о них.
12. Расскажите про «белые картины» Вайсберга. Как идеи К. Малевича отразились на его творчестве?
13. Расскажите о близости идей художников дадаистов и концептуалистов.
14. Расскажите про нонконформистов и «бульдозерную выставку».
15. Каких актуальных российских художников Вы бы выделили? Охарактеризуйте их идеи и творчество.
16. Как Энди Уорхол придумал поп-арт?
17. Расскажите о влиянии поп-арта на продукцию Пабло Пикассо, Сальвадора Дали.
18. Расскажите про «дриппинг» и «мультиформы». Приведите примеры работ.
19. Что заимствовал Фрэнсис Бэкон у старых мастеров?
20. Какие на Ваш взгляд общие тенденции в работах английского художника Д. Хёрста и российской группы AES+F?
21. Расскажите о экологической теме в искусстве, в чем на Ваш взгляд кроются ее истоки?

Темы для докладов и самостоятельного исследования:

Фотография или принт?

Принт как современная гравюра.

Принты художников поп-арта.

Принты Демиена Хёрста и других современных мастеров.

Контрольные работы

Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной теме (разделу);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
- творчески использовать знания и навыки в профессиональной сфере.

8.1.2. Семинарские занятия

Семинар 1. Отражение идей романтизма и экологическая повестка в современном искусстве.

Терминальная стадия романтизма.

Образ свалки и экологической катастрофы в искусстве.

Изображение хлама в пейзажах Шарля Лейкерта (1840-е) Бэнкси

«Покажи мне Моне» (2005)

Появление термина «TRASH»

Экологический активизм в музеях.

Литература для ознакомления:

Фридрих Шиллер «О наивной и сентиментальной поэзии»

Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М.: МГУ, 1980.

Ф.Р. де Шатобриан. Из «Гения христианства»

Новалис. Фрагменты.

Семинар 2. Истоки сюрреализма

1. Возникновение сюрреализма (1924).

2. А. Бретон — теоретик и создатель сюрреализма.

3. Провозглашение приоритета подсознательного в художественном творчестве.

4. Сочетание иррационального с натуралистическим в произведениях художников.

5. Метод “автоматического письма” в сюрреализме.

6. Новые техники: коллаж и т.д.

7. Расцвет сюрреализма в 1920–1940-х гг.

8. Сюрреализм и кинематограф (Л. Бунюэль).

Литература для ознакомления:

Овидий. Метаморфозы.

Новый Завет: Откровение Иоанна Богослова.

Марейниссен Р. Х. Брейгель. [Б. м.]: Библион, Библио-глобус, 2003.

Гершензон-Чегодаева Н. М. Брейгель. М.: Искусство, 1983.

Шарль де Тольнай. Босх. М.: Ulysses International, 1992.

И. Андреэ. Химическая Свадьба Христиана Розенкрейца в году 1459. М.: Энигма, 2011.

Е. Золотова. Книжная миниатюра западной Европы XII–XIX веков // Бартельми Д'Эйк.

Влюбленное сердце короля Рене. М.: ГИИ, 2019. С. 27 -55.

Изображения для самостоятельного ознакомления:

Росписи триклиния Дома Веттиев в Помпеях.

Росписи Золотого дома императора Нерона.

Гротески в Лоджиях Рафаэля.

Маргиналии средневековых рукописей.

Семинар 3. Иконописные традиции в русском беспредметном искусстве.

Дискуссия: Причины актуализации иконописных традиций в беспредметном искусстве

Литература

Лазарев В.Н. Новгородская школа и «северные письма». Русская иконопись: от истоков до начала века. М.: Искусство, 1983.

Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Том 2. Иконы XVII — начала XVIII веков.

Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, Азбука- Аттикус, 2011.

Малевич К.С. Черный квадрат. М.: Азбука, 2001.

Николетта Мислер. Джон Э. Боулт. Под ред. А. Д. Сарабьянова. Филонов. Аналитическое искусство. М.: Советский художник, 1990.

Практическое задание №1.

Сравнительный анализ ярославской иконописи XVII века и композиций Василия Кандинского.

Практическое задание №2.

Сравнительный анализ новгородской и северных иконописных школ XV–XVI века и супрематических композиций Казимира Малевича.

Литература

Лазарев В.Н. Новгородская школа и «северные письма». Русская иконопись: от истоков до начала века. М.: Искусство, 1983.

Ярославский художественный музей. Каталог собрания икон. Том 2. Иконы XVII — начала XVIII веков.

Кандинский В.В. Точка и линия на плоскости. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2011.

Малевич К.С. Черный квадрат. М.: Азбука, 2001.

Николетта Мислер. Джон Э. Боулт. Под ред. А. Д. Сарабьянова. Филонов. Аналитическое искусство. М.: Советский художник, 1990.

8.2. Методические указания студентам по подготовке к экзамену

По окончании курса предполагается устный экзамен, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до экзамена представить контрольную работу;
- во время экзамена подготовить письменный ответ на вопрос билета;
- во время экзамена успешно представить понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на дополнительные вопросы (устно).

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;
Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;

Power DVD;

Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: Операционные системы:

Windows 7 Professional Пакет офисных программ:

- ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher
- 1С:Университет
- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

- Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>
- Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>
- Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения;
- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;
- аудитории, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
 - для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
 - для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 51.03.01 – Культурология, профиль подготовки – Межкультурные коммуникации

Автор: Синявина Н.В., доктор культурологии, профессор кафедры культурологии.