

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

А.А. Панфилов

« 20 » 09 20 16 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки	44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»
Профиль подготовки	«ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»
Уровень высшего образования	БАКАЛАВРИАТ
Форма обучения	ОЧНАЯ

Семестр	Трудоемкость ЗЕТ, часы	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежу- точного контроля (экз./зачет)
IV	4 ЗЕТ, 144 ч.	18	18		63	Экзамен (45 ч.)
Итого	4 ЗЕТ, 144 ч.	18	18		63	Экзамен (45 ч.)

Владимир, 2016

7

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины «Концепции современного искусства» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» профиль подготовки «Театральное искусство».

Целями учебного курса являются:

1. профессиональная подготовка педагога в области театрального образования;
2. осмысление проблемы формирования эстетической культуры;
3. развитие культурно-исторической эрудиции;
4. формирование профессиональных компетенций в области культурно-просветительской и художественно-творческой деятельности;
5. ориентирование в современном художественно-эстетическом пространстве;
6. осуществление эстетических исследований в художественно-педагогической и социально-культурной сфере.

Основные задачи:

- формирование целостного, системного подхода к изучению и пониманию проблем современного искусства и художественного образования;
- овладение будущими актёрами научным и критическим материалом в области современного художественно-эстетического знания;
- формирование эстетических и художественных идеалов;
- приобретение необходимых навыков работы с научной и справочной литературой;
- изучение произведений зарубежного и русского искусства в контексте современных концепций в области эстетики и искусствознания.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» для подготовки квалифицированных специалистов, развития у них научного мышления, творческих способностей, инициативы и потребности постоянного стремления к обновлению и расширению круга изучаемых явлений философской, общегуманитарной и социокультурной направленности.

Дисциплина принадлежит к Блоку 1 вариативной части программы.

Учебный курс опирается на изучение таких дисциплин ОПОП, как «Философия», «История искусства».

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данного учебного курса у студента формируются следующие компетенции:

- 1) *Общекультурные компетенции:*

- способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1).

2) *Общепрофессиональные компетенции:*

- способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2).

3) *Профессиональные компетенции:*

- способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты:

1) *Знать:*

- социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые образовательные потребности обучающихся (ОПК-2),

2) *Уметь:*

- использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1),
- осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);

3) *Владеть:*

- основами философских и социогуманитарных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1),
- способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп (ПК-13).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Концепции современного искусства» составляет 4 зачетных единицы (144 часа).

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические зан.	Лабораторные зан.	Контрольные работы, реферат	СРС	КП, Курсовая работа		
1.	Тема 1. Хронотипология современного искусства.	IV	5-6	2	2		Реф.	10		1/25%	Рейтинг-контроль №1
2.	Тема 2. Основные течения западного авангарда первой половины XX в.		7-12	8	8			26		4/25%	Рейтинг-контроль №2

	Тема 3. Советское искусство 20-40 гг. Тема 4. Европейское и американское искусство в межвоенные десятилетия.										
3.	Тема 5. Искусство второй половины XX века. Тема 6. Искусство СССР второй половины XX века.		13-18	8	8			27		4/25%	Рейтинг-контроль №3
	ИТОГО			18	18			63		9/25%	Экзамен (45 ч.)
	ВСЕГО			18	18			63		9/25%	Экзамен (45ч.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Курс оснащен всеми необходимыми учебно-методическими материалами. В целях реализации компетентного подхода в учебном процессе предусматривается широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как посещение, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей спектаклей, выставок и концертов с последующими обсуждением, анализом и написанием рецензий, художественно-творческие беседы, изучение учебно-методической, научной и публицистической литературы.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 25 % аудиторных занятий.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль осуществляется в форме рейтинг-контроля проверки знаний: подготовка докладов, выступление на семинарских занятиях, подготовка и защита рефератов, проверка самостоятельной работы.

В конце IV семестра сдается экзамен.

4 семестр

Задания на рейтинг-контроль

Рейтинг-контроль 1

1. Авангард.
2. Модернизм.
3. Постмодернизм.

Рейтинг-контроль 2

1. Характеристика основных течений западного авангарда.
2. Характеристика творчества Анри Матисса.
3. Характеристика творчества Пабло Пикассо.

Рейтинг-контроль 3

1. Европейская живопись послевоенного времени.
2. Характеристика творчества представителей нового реализма в живописи.
3. Экспрессионизм и антифункционализм.
4. Характеристика творчества представителей группы «Художники Сретенского бульвара».

Вопросы к экзамену

1. Характеристика общих принципов авангарда.
2. Характеристика течений русского художественного авангарда.
3. Экспрессионизм и кубизм в искусстве.
4. Абстрактное искусство и его представители.
5. Сюрреализм и его представители.
6. Характеристика общих принципов модернизма.
7. Характеристика общих принципов постмодернизма.
8. Борьба художественных группировок в советском искусстве 20-х гг.
9. Советское искусство 30-40-х гг.
10. Характеристика европейской живописи послевоенного времени.
11. Особенности архитектуры послевоенного периода.
12. Архитектурный постмодернизм.
13. Характеристика отечественной живописи второй половины XX века.
14. Отечественная архитектура в послевоенные годы.
15. Отечественное киноискусство в послевоенный период.

Примерные темы рефератов

1. Художественно-эстетическое значение авангарда в искусстве.
2. Эстетический смысл постмодернизма.
3. Искусство России на рубеже веков.
4. Характеристика творчества «дадаистов».
5. Творческий путь Пабло Пикассо.
6. Поп-арт в искусстве.
7. Минимализм в искусстве.
8. Творческий портрет Сальвадора Дали.

Самостоятельная работа студента

В организации самостоятельной работы студентов можно использовать такие формы, как чтение рекомендуемой литературы, конспектирование статей, подготовка сообщений, докладов по предлагаемым темам, посещение концертов, слушание музыкальных произведений.

Самостоятельная работа направлена на сбор нового материала, на расширение музыкального опыта студентов, более глубокое и качественное усвоение материала курса.

Вопросы для самостоятельной работы

1. Экспрессионизм и его представители.

2. Характеристика кубизма в искусстве.
3. Абстрактное искусство.
4. Конструктивизм и его представители.
5. Футуризм в искусстве.
6. Творческий путь Роберта Раушенберга.
7. Лэнд-арт в искусстве.
8. Творческий путь Н.К.Рериха.
9. Творчество представителей художественного объединения «Бубновый валет».
10. Творчество Казимира Малевича.
11. Творчество Василия Кандинского.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Высоцкая Л.Н. Эстетический предмет в искусстве и художественном образовании: учебное пособие. – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2012.
2. Гуревич П.С. Эстетика: Учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
3. Логинова М.В. Основы философии искусства: Учебное пособие / М.В. Логинова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
4. Толстикова И.И. Мировая культура и искусство: Учебное пособие / Науч. ред. А.П. Садохин. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
5. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие для вузов искусства и культуры / В.Н. Холопова; Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. – Изд. 4-е, испр. – Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014.

б) дополнительная литература:

1. Бычков В.В.. Эстетика: учебник для гуманитарных направлений и специальностей вузов России / В.В. Бычков. – Москва: Фонд «Мир»: Академический Проект, 2011.
2. Воронина Н.И. Личность и время: метафизика музыки [Электронный ресурс] / Н. И. Воронина. – Саранск: Тип. «Красный Октябрь», 2010. – 260 с. – ISBN 978-5-7493-1523-3
3. Дорогова Л.Н. Художественная деятельность в пространстве культуры общества: Монография / Л.Н. Дорогова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
4. Зенкин К.В. Музыка – Эйдос – Время. А. Ф. Лосев и горизонты современной науки о музыке: [научное издание] / К. В. Зенкин; Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского. – Москва : Памятники исторической мысли, 2015.
5. Кошман Л.В. История русской культуры IX – начала XXI века: Учебное пособие / Л.В. Кошман, Е.К. Сысоева и др.; Под ред. Л.В. Кошман. – 5-е изд., доп. и перераб. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 432 с.: 60х90 1/16. – (ВО: Бакалавр.). (п)ISBN 978-5-16-006060-6.
6. Куренкова Р.А. Этюды к феноменологической эстетике музыки: монография / Р.А. Куренкова; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ). – Владимир: Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2015.

7. Логинова М.В. Основы философии искусства: Учебное пособие / М.В. Логинова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013.
8. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: Учебное пособие. – М.: ВГИК, 2011.
9. Сиднева Т.Б. Содержание и форма в искусстве: Учебное пособие. – Н. Новгород: Изд-во ННГК им. М.И. Глинки. – 2012.
10. Синявина Н.В. История русской культуры: Учебное пособие / Синявина Н.В. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.

в) периодические издания:

1. Критико-публицистический журнал «Музыкальная жизнь».
2. Научно-популярный журнал «Народное творчество».
3. Литературно-художественный журнал «Современная драматургия»
4. Научно-методический журнал «Искусство в школе».
5. Литературно-художественный журнал «Театральная жизнь».
6. Научно-теоретический, критико-публицистический журнал «Музыкальная академия».

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. <http://lib4all.ru/>
2. <http://nsportal.ru/shkola/muzyka/library/>
3. <http://www.adme.ru/tvorchestvo-muzyka>
4. <http://www.belcanto.ru>
5. <http://www.classic-music.ru>
6. <http://www.create-daydream.narod.ru>
7. <http://www.greatecomposers.ru>
8. <http://www.music-dic.ru>
9. <http://www.prosv.ru>
10. <http://ped-kopilka.ru>
11. <http://uchkopilka.ru/muzyka/tekhnologii-metodiki-formy-raboty>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Занятия по дисциплине «Концепции современного искусства» проводятся на базе Института искусств и художественного образования ВлГУ им. А.Н. и Н.Г. Столетовых в учебных аудиториях с музыкальными инструментами – рояль (фортепиано), в аудиториях, оснащенных современными аппаратными и программными средствами обучения такими как компьютеры, видеопроектор, телевизор, видеомагнитофон, DVD-плеер, МРЗ-плеер.

В занятиях используются аудио- и видеозаписи исполнений музыкальных произведений, спектаклей, фильмов, концертов.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» профиль подготовки «Музыкально-инструментальное искусство».

Рабочую программу составили:

Кандидат философских наук, профессор Л.Н. УЛЬЯНОВА

Старший преподаватель В.В. СУХАРЕВА

Рецензент (БГ) Б.Г. Гунин, директор ГАУК ВО «Владимирский областной академический драматический театр»

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры музыкального искусства, эстетики и художественного образования ИИХО ВлГУ

протокол № 5 от 19.01.2016 года.

Заведующий кафедрой

Р.А. КУРЕНКОВА

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИИХО

протокол № 4 от 20.01.2016 года.

Председатель комиссии

Л.Н. УЛЬЯНОВА

