

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

« 15 » _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Искусство XX века

Направление подготовки 51.03.01 Культурология

Профиль/программа подготовки _____

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения заочная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
9	4 зач. ед. 144 ч.	4	4	-	136	зачет
Итого	4 зач. ед. 144 ч.	4	4	-	136	зачет

Владимир 2016

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Предметом курса является отечественное и зарубежное современное искусство. Курс «Искусство XX века» разработан для направления подготовки 51.03.01 - «Культурология». Он изучается в течение одного семестра и предусматривает проведение лекционных, практических занятий, написание студентами контрольных работ.

В процессе изучения данной дисциплины студенты получают представление об основных вехах развития современного искусства, его стилях и направлениях. Кроме того, освоение данного курса предусматривает знакомство с творчеством наиболее крупных художников XX века и их произведениями, что будет способствовать расширению кругозора студентов, повышению их общекультурного уровня, воспитанию художественного вкуса.

Целью освоения дисциплины является изучение истории искусства XX века в широком контексте мировой культуры. Цели данного курса:

- 1) формирование и совершенствование профессиональных навыков будущих специалистов-культурологов;
- 2) получение студентом знаний о стилях и направлениях в искусстве XX века;
- 3) формирование у студента навыков и умений в определении характерных черт искусства XX века в России и на Западе;
- 4) формирование у студентов практических навыков исследования процессов, происходящих в искусстве, и наиболее ярких образцов искусства XX века;
- 5) овладение культурой мышления, выработка умения оформлять его результаты в письменной и устной речи.

Задачи курса. После освоения данной дисциплины студент должен:

- 1) знать предмет, уметь пользоваться базовым понятийным аппаратом дисциплины, его основными понятиями и категориями;
- 2) ориентироваться в литературе по данному предмету; иметь представления о сложившихся в отечественной и зарубежной науке подходах к изучению истории искусства XX века;
- 3) иметь представление об истории отечественного и зарубежного искусства XX века, его важнейших достижениях, взаимозависимости развития искусства и культуры этого периода, о творчестве наиболее крупных западноевропейских и русских художников XX века и их основных произведениях;
- 4) выявлять отличия стилей во всех видах искусства XX века, характерные черты творчества художников.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Искусство XX века» входит в число обязательных дисциплин вариативной части образовательной программы. Для освоения данной дисциплины студент должен обладать достаточными базовыми знаниями по истории культуры, истории искусств Европы и России, теории культуры. Необходимо умение анализировать, систематизировать материал, работать с источниками, научной литературой.

Дисциплина «Искусство XX века» имеет логические и содержательно-методологические взаимосвязи с такими дисциплинами ОПОП, как «История», «Эстетика», «История искусств», «История культуры», «Теория культуры».

Наряду (и в комплексе) с другими дисциплинами ОПОП, дисциплина «Искусство XX века» призвана сыграть важную роль в общем культурном воспитании студентов и в обеспечении их профессионального роста.

Сформированные данной дисциплиной компетенции необходимы студентам для характеристики источниковой базы при выполнении выпускной квалификационной работы в 10-м семестре.

Таким образом, включение данной дисциплины в учебный план направления подготовки 51.03.01, «Культурология», представляется вполне обоснованным.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

- 1) Знать:
 - теоретические основы и методы культурологии, категории и концепции, связанные с изучением культурных форм, процессов, практик (ОПК-1);
- 2) Уметь:
 - применять культурологическое знание в профессиональной деятельности и социальной практике (ОПК-2);
- 3) Владеть:
 - навыками работы с теоретической и эмпирической научной информацией, способность получать, понимать, изучать и критически анализировать научную информацию по тематике исследования и представлять результаты исследований (ПК-1).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины 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 занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС			КП / КР
1	Западноевропейское искусство и архитектура в XX в.	8	1-9	2	2			68		2/50	
2	Изобразительное искусство и архитектура России в XX в.	8	10-18	2	2			68		2/50	
Всего			18	4	4			136		4/50	Зачет

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основные виды учебной работы по дисциплине «Искусство XX века»: лекционные занятия, практические занятия с применением ИКТ, самостоятельная работа студентов. Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, ролевых игр, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Согласно требованиям ФГОС ВО занятия, проводимые в интерактивной форме не менее 20 % всех аудиторных занятий по дисциплине. Не менее 50 % отводится на СРС. Изучение дисциплины предусматривает индивидуальную работу студентов над темами курса. Результаты могут быть представлены в виде докладов на практических занятиях, «круглых столов», посвященных определенной заранее проблематике, аналитических справок и т.д. Предполагается обсуждение представленных студентами сообщений, что, помимо прочего, приучает аудиторию к участию в научных дискуссиях, прививает студентам культуру творческого спора. Важно, чтобы студенты осознавали необходимость своих выступлений как источника информации для аудитории, а также необходимость участия в критическом обсуждении освещаемых докладчиком вопросов. В методическом плане такая форма проведения занятий позволяет существенно пополнить материал курса, активизировать работу студентов в течение семестра, формирует в студентах способность объективно оценивать свою и чужую работу и стремление выполнять ее качественно.

К числу основных задач курса относится получение студентами навыков постановки и решения познавательных проблем. Студенты должны научиться использовать методы исторического анализа, выявлять предпосылки возникновения явлений, событий, процессов, имеющих место в современном искусстве, связывать их с культурным контекстом эпохи, анализировать результаты, выявлять общее и различное, преемственность и новизну. Одна из функций курса – формирование исторического мышления, умение анализировать и описывать события с разных точек зрения. Программа построена по проблемно-хронологическому принципу, позволяющему наиболее эффективно отразить диалектику общего и особенного в становлении и развитии современного искусства, выявить историческую логику этого процесса, проанализировать причинно-следственные связи и основные закономерности различных этапов истории искусства XX века.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. В рамках преподавания учебной дисциплины «Искусство XX века» возможно применение следующих методов обучения: проблемное обучение, учебные дискуссии, эвристические беседы, опережающая самостоятельная работа студентов, самостоятельная работа с дополнительной литературой, анализ ситуаций (при этом возможно использование учебных кейсов), деловые игры, сопровождение лекционного курса мультимедиа. Наилучший результат обучения достигается при комплексном применении различных методов и дидактических средств.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, в рамках курса «Искусство XX века» составляет 50 %. Широко используются аудио- и видеоматериалы, электронные портфолио, слайд-шоу, разнообразные наглядные учебные пособия (раздаточный материал).

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателей (консультации при написании курсовой работы, помощь в выполнении практических заданий), индивидуальную работу студента с ПК и в сети INTERNET (разработка индивидуальных электронных портфолио, мультимедиа презентации), работу в научной библиотеке ВлГУ, в областной научной библиотеке. Самостоятельная работа может включать работу с источниками, посещение музейных и экспозиций и выставок (г. Владимира и области).

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

Основным оценочным средством текущего контроля успеваемости является контрольная работа студентов. Форма промежуточной аттестации – зачет.

Вопросы к контрольной работе №1:

1. Классификация современного искусства.
2. Проблемы искусства XX века.
3. Творчество в искусстве XX века. Побудительные мотивы в творчестве.
4. Архитектура рубежа XIX-XX вв. В. Гропиус и «Баухаус».
5. Функционализм Ле Корбюзье.
6. Л. Райт – основатель дезурбанизма в архитектуре.
7. Послевоенная архитектура (Огюст Пере).
8. Новые возможности архитектурного строительства 1950-1960-х гг. (О. Нимейре, Э. и П. Смитсоны, Э. Сааринен, Э. Стоун, М. Ямасаки).
9. Постмодернизм в искусстве и архитектуре.
10. Развитие новых направлений в архитектуре на рубеже XX-XXI вв.

Вопросы к контрольной работе №2:

1. Изобразительное искусство начала XX в. Венский Сецессион. Г. Климт. О. Кокошка.
2. Изобразительное искусство начала XX в. Э. Мунк.
3. Изобразительное искусство начала XX в. М. Чюрленис.
4. Фовизм как художественное направление (А. Дерен, Ж. Руо, А. Матисс).
5. Экспрессионизм как художественное направление (Э. Кирхнер, Э. Нольде, П. Клее).
6. Кубизм как художественное направление (Пабло Пикассо, Жорж Брак).
7. Футуризм как художественное направление (Джакомо Балла).
8. Дадаизм как художественное направление (Марсель Дюшан).
9. Сюрреализм как художественное направление. Сальвадор Дали – универсальный мастер искусства XX века.
10. Скульптура на рубеже веков – экспрессионизм (О. Роден, А. Джакометти, Э. Барлах).
11. Реалистическая скульптура (Э. Бурдель, А. Майоль, Ш. Деспью, Д. Манцу).
12. Футуризм и скульптура: конструктивизм (А. и Н. Певзнер) и кинетизм (Дюшан, Баркузи, Колдер).
13. Искусство конца XX в. Оп-арт в искусстве (В. Вазарелли).
14. Гиперреализм (Р. Эстес).
15. Концептуализм (Д. Кошут).
16. «Серебряный век» русской культуры
17. «Мир искусства» как художественное объединение.
18. Личность и творческая деятельность С. Дягилева. «Русские сезоны».
19. Символизм как художественно-философское течение.
20. Русский авангард. Супрематизм. Неопримитивизм. Кубофутуризм.

Вопросы к контрольной работе №3:

1. Художественные объединения в начале XX в.
2. Выставочная деятельность в начале XX в. Выставки «Бубновый валет» (1910), «Ослиный хвост» (1912).
3. Отечественная архитектура на рубеже XIX-XX вв. Модерн (Шехтель и др.).
4. Конструктивизм в архитектуре.
5. Другие стили и направления в отечественной архитектуре на рубеже XIX-XX вв.
6. Архитектура советского периода.
7. Живопись советской эпохи.

8. Социалистический реализм.
9. Художники советского периода: Л.А. Бруни, Л.Ф. Жегин, Н.П. Крымов.
10. Художники советского периода: М.К. Соколов, Н.А. Тырса, В.А. Фаворский.
11. Художники советского периода: Р.Р. Фальк, А.В. Фонвизин и др.
12. Постмодернизм в отечественном искусстве.
13. Новые явления в изобразительном искусстве России в конце XX в.
14. Архитектурное строительство в России в последние десятилетия XX в.

Структура мультимедиа-презентации (ее демонстрация сопровождается устным выступлением студента на практическом занятии)

1. Цели и задачи проекта
2. Основные разделы (план)
3. Каждый раздел включает следующие разделы: терминология, краткая аннотация, фотоматериалы, таблицы, схемы и пр.
4. Вывод
5. Список использованной литературы и электронных источников

Вопросы к зачету:

1. Классификация современного искусства. Проблемы искусства XX века.
2. Творчество в искусстве XX века. Побудительные мотивы в творчестве.
3. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. Модерн.
4. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. В. Гропиус и «Баухаус».
5. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. Функционализм Ле Корбюзье.
6. Архитектура рубежа XIX-XX вв.: основные стили и направления. Л. Райт – основатель дезурбанизма в архитектуре.
7. Послевоенная архитектура (Огюст Пере).
8. Новые возможности архитектурного строительства 1950-1960-х гг. (О. Нимейре, Э. и П. Смитсоны, Э. Сааринен, Э.Стоун, М. Ямасаки).
9. Постмодерн и развитие новых направлений в архитектуре на рубеже XX-XXI вв.
10. Изобразительное искусство начала XX в.: основные стили и направления.
11. Скульптура на рубеже веков: основные стили и направления.
12. Искусство Западной Европы в конце XX в.: стили, тенденции развития.
13. «Мир искусства» как художественное объединение.
14. Личность и творческая деятельность С. Дягилева. «Русские сезоны» в Париже.
15. Символизм как художественно-философское течение.
16. Русский авангард. Супрематизм. Неопримитивизм. Кубофутуризм.
17. Художественные объединения и выставочная деятельность в начале XX в.
18. Стили и направления в отечественной архитектуре на рубеже XIX-XX вв.
19. Особенности отечественной архитектуры советского периода.
20. Живопись советской эпохи. Социалистический реализм.
21. Новые явления в изобразительном искусстве России в конце XX в. Постмодернизм в отечественном искусстве.
22. Архитектурное строительство в России в последние десятилетия XX в.

Темы для самостоятельной работы студентов:

1. Группа «Наби»: Морис Дени, Поль Серюзье, Жан Эдуард Вюйяр, Пьер Боннар, Поль Эли Рансон.

2. Изобразительное искусство начала XX в (П. де Шаванн, О. Редон, Ф. Ходлер, Д. Энсор).
3. Пит Мондриан и неопластицизм.
4. Миро – испанский творец сюрреализма.
5. Сюрреализм как художественное направление (И. Танги, Р. Магритт).
6. Абстрактный экспрессионизм (Д. Поллок).
7. Ташизм как художественное направление (Ш. Эстьен).
8. Фигуративная пластика Г. Мура.
9. Кубизм в скульптуре А. Архипенко, О. Цадкина.
10. Скульптура Арпа Жана как переход от дадаизма к абстрактному искусству.
11. Абстракционизм в работах Д. Смита, Э. Кэро.
12. Поп-арт как художественное направление (Э. Уорхолл, Р. Лихтенштейн).
13. Поп-арт и скульптура Д. Джонса и К. Ольденбурга.
14. Д. Хёрст как мастер шокирующей скульптуры.
15. Стили и направления в русском искусстве рубежа XIX-XX вв.
16. Творчество А. Бенуа.
17. Творчество К. Сомова.
18. Творчество Л. Бакста.
19. Творчество Е. Лансере.
20. Творчество А. Головина.
21. Творчество М. Добужинского.
22. Творчество М. Врубеля.
23. Творчество В. Серова.
24. Творчество К. Коровина.
25. Творчество И. Левитана.
26. Творчество М. Нестерова.
27. Творчество Н. Рериха.
28. Творчество Б. Кустодиева.
29. Творчество К. Петрова-Водкина.
30. Творчество М. Ларионова.
31. Творчество В. Кандинского, К. Малевича.
32. И.А. Пуни, И.В. Клон. М. Ларионов.
33. Творчество П.Н. Филонова.
34. Группа «Мастера аналитического искусства».
35. В.Е. Татлин – родоначальник художественного конструктивизма.
36. Фовизм, экспрессионизм, кубизм, абстрактное искусство, сюрреализм.
37. Группа художников «Голубая роза»: мастера, их идейно-художественные установки.
38. Мастера «Бубнового валета» (И. Машков, П. Кончаловский, А. Лентулов, В. Рождественский, А. Куприн) и их «художественные оппоненты» (М. Ларионов, Н. Гончарова).
39. Объединение «Московские живописцы»: мастера, их идейно-художественные установки.
40. Конструктивисты (К.К. Медунецкий, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова, В.А. и Г.А. Стенберги), их идейно-художественные установки.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

а) основная литература:

1. Де Дюв Т. Именем искусства. К археологии современности [Электронный ресурс]. — М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. — 192 с. — ISBN 978-5-7598-1176-3.

2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с.— ISBN 978-5-8291-1803-7.

3. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с.— ISBN 978-5-8291-1802-0.

4. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 355 с.— ISBN 978-5-8291-1719-1.

б) дополнительная литература:

1. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс]: хрестоматия/ Ортега-и-Гассет Х., Мерло-Понти М., Ингарден Р.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2007.— 688 с.— ISBN 5-89826-290-3

2. Крючкова В.А. Мимесис в эпоху абстракции. Образы реальности в искусстве второй парижской школы [Электронный ресурс]: монография/ Крючкова В.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2010.— 472 с.— ISBN 978-5-89826-369-0.

3. Бычков В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства [Электронный ресурс]: монография/ Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 840 с.— ISBN 5-89826-325-6.

4. Костина А.В. Проблемы массового и элитарного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Костина А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2011.— 172 с.— ISBN 978-5-98079-760-7.

5. Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс]/ Н. Хренов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2012.— 696 с.— ISBN 978-5-89826-404-8.

6. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс]/ Маньковская Н.Б., Бычков В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.— 208 с.— ISBN 978-5-87149-120-1.

7. Культурология, культура и искусство в современном российском социуме. Часть 1 [Электронный ресурс]: сборник научных статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции «Культурология в социальном измерении» (Кемерово, 16-17 февраля 2007 г.)/ Г.Н. Миненко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2008.— 352 с.— ISBN 978-5-8154-0157-0.

8. Усова М.Т. История зарубежного искусства [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Усова М.Т.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2012.— 72 с.— ISBN 978-5-7782-1945-8.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины представлены электронные мультимедийные средства обучения: это различные презентации к лекционным и практическим занятиям, а также комплекты слайдов и видеофильмы на CD, DVD. Занятия проводятся в аудитории, оборудованной мультимедиа, либо с использованием переносных демонстрационных приборов, имеющихся на кафедре.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС
ВО по направлению 510301 Культурология

Рабочую программу составил асс. Шустрова Н.В.

(ФИО, подпись)

Рецензент

(представитель

Директор ГБУК ВО "ИПШ" Александров А.В. работодателя)

(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры МиИК

Протокол № 5 от 15.01.16 года

Заведующий кафедрой [подпись] /С.В. Погорелая/

(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии
направления 51.03.01 Культурология

Протокол № 5 от 15.01.16 года


Председатель комиссии [подпись] /С.В. Погорелая/

(ФИО, подпись)

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.16 года

Заведующий кафедрой _____  Могоренко С.В.


Рабочая программа одобрена на 2017-18 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.17 года

Заведующий кафедрой _____  Могоренко С.В.

Рабочая программа одобрена на 2018-19 учебный год

Протокол заседания кафедры № 1 от 31.08.18 года

Заведующий кафедрой _____  Могоренко С.В.