

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Направление подготовки *54.03.01 Дизайн*

Направленность *Графический дизайн*

Квалификация выпускника *бакалавр*

Форма обучения: *очно-заочная*

Кострома
2023

Рабочая программа дисциплины *«Теория и практика современного искусства»* разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 13.08.2020 г.

Разработал: Румянцева О.В., к.к., доцент каф. ДТМ и ЭПТ,

Рецензент: Костюкова Ю.А., к.т.н., доцент каф. ДТМ и ЭПТ

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Протокол заседания кафедры № 9 от 03.04.2023 г.

Заведующий кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров

Иванова О.В., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины:

- Научить ориентироваться в проблематике современных культуры и искусства;
- Научить применять знания из области истории и теории искусства в профессиональной деятельности.

Задачи дисциплины:

- Знать основные этапы и закономерности развития истории и теории современного искусства;
- Направить студента в понимании основных проблем современного искусства, научить учитывать их при разработке дизайн-проектов и обосновании новизны собственных концептуальных решений;
- Научить студента как будущего профессионала разработке своего плана персонального развития в сфере современного искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить компетенции:

ОПК-1; ОПК-8

Код и содержание индикаторов компетенции:

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

ИОПК 1.1. Знает основные этапы и закономерности развития истории и теории искусств; истории и теории дизайна; применяет полученные знания в своей профессиональной деятельности.

ИОПК 1.2. Рассматривает тенденции развития современного мирового искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода; систематически работает над повышением культурного и профессионального уровня.

ИОПК 1.3. Осознает проблемы современного искусства и дизайна, учитывает их при разработке дизайн-проектов и обосновании новизны собственных концептуальных решений.

ИОПК 1.4. Имеет представление об объектах культурного наследия, использует полученные знания для генерации возможных решений проектной задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта.

Знать: основные этапы и закономерности развития истории и теории искусств; проблемы искусства и дизайна;

Уметь: рассматривать тенденции развития современного мирового искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Владеть: методологией использования знаний в области истории искусства при разработке дизайн-проектов и обоснования новизны собственных концептуальных решений.

ОПК-8 – Способен ориентироваться в проблематике современной культуры Российской Федерации.

ИОПК 8.1. Демонстрирует понимание совокупности целей, принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению и развитию культуры, средств для достижения указанных целей, а также непосредственно деятельность государства в области культуры.

ИОПК 8.3. Имеет представление о важнейших достижениях мировой и отечественной культуры, процессах в арт-среде и подходах в работе современного художника.

ИОПК 8.3. Составляет план персонального развития в сфере современного искусства, проработает стратегию реализации проектов взаимодействия с галереями, фондами, музеями и другими арт-институциями.

Знать: совокупность принципов и норм, которыми руководствуется государство в своей деятельности по сохранению культуры;

Уметь: ориентироваться в важнейших достижениях мировой и отечественной культуры, процессах в арт-среде и подходах в работе современного художника; уметь составлять план персонального развития в сфере современного искусства;

Владеть: навыками проработки стратегии реализации проектов взаимодействия с галереями, фондами, музеями и другими арт-институциями

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к Блоку 1, Обязательная часть учебного плана. Изучается в 3 семестре (очная форма обучения), в 5 семестре (очно-заочная форма обучения). Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: «История», «История искусств», «Живопись», «Культурология и межкультурное взаимодействие». Дисциплина является основой для освоения последующих дисциплин/практик: «Проектная деятельность», «ВКР».

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очно-заочная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	4
Общая трудоемкость в часах	144
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	32
Лекции	16
Практические занятия	16
Лабораторные занятия	-
Самостоятельная работа в часах	111,75
Форма промежуточной аттестации	Зачет с оценкой

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очно-заочная форма
Лекции	16
Практические занятия	16
Лабораторные занятия	-
Консультации	-
Зачет/зачеты	0,25
Экзамен/экзамены	-
Курсовые работы	-
Курсовые проекты	-
Всего	32,25

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
			Лекц.	Практ.	Лаб.	
1.	Раздел 1 Введение. Понятие современного искусства. Модернизм. Постмодернизм.	12	2	2	-	12
1.1	Определение современного искусства. Современные концепции искусства /Ср/	6	2	-	-	4
1.2	Особенности развития искусства и культуры периодов модернизма и постмодернизма /Ср/	6	-	2	-	4
	Подготовка к вопросам для самоконтроля	4	-	-	-	4
2	Раздел 2 Современное искусство в период между двумя мировыми войнами	38	6	6	-	26
2.1	Основные направления в живописи модернизма: фовизм, футуризм, экспрессионизм, кубизм /Лек/	-	2	-	-	-
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/	-	-	-	-	6
2.2	«Парижская школа» в искусстве /Пр/	2	-	2	-	-
2.3	Развитие беспредметной живописи. Лирический и геометрический	2	2	-	-	-

	абстракционизм. /Лек/					
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/	6	-	-	-	6
2.4	Концептуальная архитектура. Рационализм. Конструктивизм. Функционализм. /Пр/	2	-	2	-	-
2.5	Два этапа сюрреализма. Характеристика. Основные представители. /Лек/	2	2	-	-	-
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/	6	-	-	-	6
2.6	Творчество С. Дали /Пр/	2	-	2	-	-
	Подготовка к коллоквиуму	8	-	-	-	8
	Коллоквиум.		-	-	-	-
3	Раздел 3 Современное искусство в период после Второй мировой войны	34	4	4	-	26
3.1	Художественные течения в Европе и Америке, накануне появления поп-арта /Лек/	2	2	-	-	-
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/	10	-	-	-	10
3.2	Неоэкспрессионизм и неодадаизм как основные течения постмодернизма /Пр	2	-	2	-	-
3.3	Поп-арт, характеристика, концепции, основные представители /Лек/	2	2	-	-	-
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/	10	-	-	-	10
3.4	Оп-арт и кинетическое искусство. Наиболее значимые представители и произведения /Пр/	2	-	2	-	-
3.5	Архитектура и дизайн постмодернизма /Лек/		-	-	-	-
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/		-	-	-	-
3.6	Проблемы искусства в СССР в 1918-50-х гг. /Пр/		-	-	-	-
	Подготовка к контрольной работе	16	-	-	-	16
	Контрольная работа				-	
4	Раздел 4 Современное искусство эпохи пост-постмодернизма	34	4	4	-	26
4.1	Новые формы искусства: перформанс, хеппенинг, инсталляция. /Лек/	2	2	-	-	-
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/	7	-	-	-	7

4.2	Интерактивные и концептуальные выставки, показы и галереи современного искусства /Пр/	2	-	2	-	-
4.3	Неофициальное искусство Советского Союза - соц-арт, ленинградский андеграунд, московский концептуализм. /Лек/	2	2	-	-	-
	Изучения материала лекций и литературы. Подготовка к практической работе /Ср/	7	-	-	-	7
4.4	Наиболее значимые представители современного искусства в России /Пр/	2	-	2	-	-
	Представление концепции индивидуального проекта по современному искусству. /Ср/	12	-	-	-	12
	Изучение материала лекций и литературы. Подготовка к зачету /Ср/	17,75	-	-	-	21,75
	Зачет с оценкой	0,25	-	-	-	0,25
	ИТОГО	144	16	16	-	111,75

5.2. Содержание

Раздел 1. Введение. Понятие современного искусства. Модернизм. Постмодернизм.

1.1 Определение современного искусства. Современные концепции искусства /Ср/ – что можно считать современным искусством; задачи современного искусства; виды современного искусства и его основные художественные направления.

1.2 Особенности развития искусства и культуры периодов модернизма и постмодернизма /Ср/ – характеристика модернизма и постмодернизма; сходство и различие этих периодов.

Раздел 2. Современное искусство в период между двумя мировыми войнами

2.1 Основные направления в живописи модернизма: фовизм, футуризм, экспрессионизм, кубизм. /Лек/ - Цвет как основное художественно-выразительное средство фовизма; Матисс – основной представитель фовизма; особенности итальянского и русского футуризма в изобразительном искусстве; кубизм как революция в искусстве; творчество Пикассо. Немецкий экспрессионизм. Живописное и социальное направления.

2.2 «Парижская школа» в искусстве /Пр/ - причины возникновения «Парижской школы», характеристика. Художники и направления.

2.3 Развитие беспредметной живописи. Лирический и геометрический абстракционизм. /Лек/ - абстракционизм как новая эпоха в развитии изобразительного искусства; группы «Мост» и «Синий всадник»; геометрический и лирический абстракционизм.

2.4 Концептуальная архитектура. Рационализм. Конструктивизм. Функционализм. /Пр/ - авангард в архитектуре Америки, Франции, СССР. Органическая архитектура Райта. Конструктивизм Ле Корбюзье. Конструктивизм, рационализм и функционализм в советской архитектуре 1920-1930-х гг.

2.5 Два этапа сюрреализма. Характеристика. Основные представители. /Лек/ - характеристика первой беспредметной стадии сюрреализма; основные представители. Метафизическая живопись.

2.6 Творчество С. Дали /Пр/ - творчество Сальвадора Дали как представителя второй

стадии сюрреализма; отличие его живописи от живописи представителей первой стадии сюрреализма; сюрреализм как философия жизни в творчестве Дали.

- Самостоятельная работа. Коллоквиум.

Раздел 3. Современное искусство в период после Второй мировой войны

3.1 Художественные течения в Европе и Америке, накануне появления поп-арта /Лек/ - художественные направления, предвосхитившие появление поп-арта; коммерциализация искусства;

3.2 Неоэкспрессионизм и неодадаизм как основные течения постмодернизма /Пр/ - традиции экспрессионизма и дадаизма в новых условиях; основные представители и памятники; основные и характерные черты неоэкспрессионизма; почему неоэкспрессионизм популярен в современном искусстве; Анатолий Зверев – неоэкспрессионизм в СССР.

3.3 Поп-арт, характеристика, концепции, основные представители. /Лек/ - концепции поп-арта; характеристика творчества Уорхала; творчество Энди Эорхела, Роя Лихтенштейна, Джеймса Розенквиста, творчество Д. Хокни, А. Каца, Э. Руша, Т. Виссельмана.

3.4 Оп-арт и кинетическое искусство. Характеристика, концепции. Наиболее значимые представители и произведения /Пр/ - новые художественно-выразительные средства в искусстве: свет, движение, изменение положения в пространстве. Виктор Вазарелли.

3.5 Архитектура и дизайн постмодернизма /Лек/ - новые направления и материалы в современной архитектуре. Заха Хадид.

3.6 Проблемы искусства в СССР в 1918-50-х гг. /Пр/ - советский авангард; соцреализм как выразитель эпохи; железный занавес; основные концепции и идеи.

- Самостоятельная работа. Контрольная работа.

Раздел 4. Современное искусство эпохи пост-постмодернизма

4.1 Новые формы искусства: перформанс, хеппенинг, инсталляция. /Лек/ - новые формы в изобразительном искусстве; синтез искусств; зритель как художник; сотрудничество художника и зрителя.

4.2 Интерактивные и концептуальные выставки, показы и галереи современного искусства /Пр/ - наиболее известные и значимые музеи и выставки современного искусства в Америке, Европе и России.

4.3 Неофициальное искусство Советского Союза – соцарт, ленинградский андеграунд, московский концептуализм. /Лек/ - реакция нового искусства на идеологические установки в стране; предчувствие перемен; основные концепции и представители. традиции Петербургской культуры в Ленинграде; концепция тихого противостояния; основные художественные формы и представители.

4.4 Наиболее значимые представители современного искусства в России /Пр/ - сообщения студентов о представителях современного русского искусства и дизайна, например, Андрее Бартенева.

- Самостоятельная работа. Представление концепции индивидуального проекта по современному искусству - сообщения студентов; презентация выполненного задания.

Зачет с оценкой.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Студенту настоятельно предлагается посещать лекции и семинары, так как они дают систематизацию материала: учебников по современному искусству практически нет. При изучении материала надо стараться уяснить главное, создать своеобразный «костяк» из памятников и имен, на который будет наслаиваться остальной материал. Для облегчения запоминания материала студенту рекомендуется прежде всего понять логику развития художественных направлений, особенности творческого метода того или иного мастера.

Необходимо посещать как можно больше художественных выставок и мастерских. Студенту необходимо иметь как можно более полное визуальное представление об изучаемых памятниках, в чем неоценимую помощь окажут альбомы и каталоги с иллюстрациями, а также электронные каталоги.

Дисциплина «Проблемы современного искусства» предполагает умение уверенно ориентироваться в Интернет-ресурсах, так как именно там в первую очередь появляются материалы о выставках и экспозициях современного искусства, обсуждение определенных проблем, обмен мнениями и т.п. Именно в данной дисциплине происходит постоянное накопление нового материала, что будет способствовать пониманию проблем в области современного искусства.

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля
1.	Введение. Понятие современного искусства. Модернизм. Постмодернизм.	<p>- Самостоятельное изучение материала по темам.</p> <p>– Просмотреть предложенные вопросы для самоконтроля по теме «Особенности развития искусства и культуры периодов модернизма и постмодернизма», подготовиться к их обсуждению</p> <p>Примерные вопросы для самоконтроля:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Является ли современное искусство созидательным или деконструктивным? - Можно ли назвать современное искусство гуманистичным? - Отличия модернизма и модерна - Основные причины зарождения модернизма в искусстве - Основные художественные течения, входящие в модернизм - Художественные центры модернизма - Художественные центры постмодернизма. 	12	Рекомендуется использование материалов лекций (в СДО), учебной литературы и Интернет-ресурсов.	Вопросы для самоконтроля, обсуждение

2.	Современное искусство в период между двумя мировыми войнами	<p>– Подготовка к практической работам. Изучение литературы.</p> <p>– Подготовка к коллоквиуму.</p>	26	Рекомендуется использование материалов лекций, учебной литературы и Интернет-ресурсов.	<p>Обсуждение</p> <p>Бинарная шкала «зачет» / «не зачет»</p>
3.	Современное искусство в период после Второй мировой войны	<p>– Подготовка к практическим работам. Изучение литературы.</p> <p>Подготовка к контрольной работе</p>	26	Рекомендуется использование материалов лекций, учебной литературы и Интернет-ресурсов.	<p>Просмотр и обсуждение</p> <p>4-х бальная система</p>
4.	Современное искусство эпохи пост-постмодернизма	<p>Подготовка к практическим работам. Изучение литературы.</p> <p>Представление концепции проекта</p>	26	Рекомендуется использование материалов лекций,	Обсуждение

		по теме: Проблемы курсовой (или дипломной) работы в контексте современного искусства (курсовая или будущая дипломная работа учащегося).		учебной литературы и Интернет-ресурсов. Проект должен быть связан с любой курсовой или будущей дипломной работой студента.	
5.	Зачет с оценкой	Повторение материала, подготовка к зачету.	21,75	Рекомендуется использование материалов лекций, учебной литературы и Интернет-ресурсов	Устный или письменный ответ, бинарная шкала «зачет» / «не зачет»
	Всего		111,75		

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Раздел 2. Современное искусство в период между двумя мировыми войнами

2.2 «Парижская школа» в искусстве.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- причины возникновения «Парижской школы»;
- художники и направления.

2.4 Концептуальная архитектура. Рационализм. Конструктивизм. Функционализм.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- Органическая архитектура Райта.
- Конструктивизм Ле Корбюзье.
- Конструктивизм в советской архитектуре 1920-1930-х гг.

2.6 Творчество С. Дали.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- отличие живописи Дали от живописи представителей первой стадии сюрреализма;
- сюрреализм как философия жизни в творчестве Дали.

Раздел 3. Современное искусство в период после Второй мировой войны

3.2 Неоэкспрессионизм и неодадаизм как основные течения постмодернизма.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- основные и характерные черты неоэкспрессионизма;
- Анатолий Зверев – неоэкспрессионизм в СССР.

3.4 Оп-арт и кинетическое искусство. Характеристика, концепции. Наиболее значимые представители и произведения.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- основные черты творчества Виктора Вазарелли.
- инсталляции в стиле кинетического искусства, примеры.

3.6 Проблемы искусства в СССР в 1918-50-х гг.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- соцреализм как выразитель эпохи;
- основные представители советского соцреализма.

Раздел 4. Современное искусство эпохи пост-постмодернизма

4.2 Интерактивные и концептуальные выставки, показы и галереи современного искусства.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- наиболее известные и значимые музеи и выставки современного искусства в Америке, Европе и России, примеры.

4.4 Наиболее значимые представители современного искусства в России.

Подготовиться к обсуждению проблем и тем:

- творчество Андрее Бартенева (или любого другого представителя).

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий

Не предусмотрены

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ

Не предусмотрены

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование	Количество/ссылка на электронный ресурс
<i>а) основная:</i>		
1	Креленко, Н.С. Введение в историю искусства : учебное пособие / Н.С. Креленко. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. - 237 с. - ISBN 978-5-4475-9407-7;	То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
2.	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.: 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006060-6 -	http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360222
<i>б) дополнительная:</i>		
1.	Бычков В. В. Триалог: разговор Первый об эстетике, современном искусстве и кризисе культуры. М.: Институт философии РАН, 2007. – 240 с. Монография. ВО – Магистратура.	То же [Электронный ресурс]. - URL: https://znanium.com/
2.	От картины к фотографии : визуальная культура XIX–XX веков. Антология: публицистика. М.: Ад Маргинем Пресс, 2020 ISBN: 978-5-91103-553-2	То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473
3.	Гровье К. Искусство с 1989 года: научно-популярное издание. М. : Ад Маргинем Пресс, Музей современного искусства «Гараж», 2019. - 216 стр.	То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=479473

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Информационно-образовательные ресурсы:

1. *Федеральный портал «Российское образование»;*
2. *Официальный сайт министерства образования и науки Российской Федерации*

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань» - <https://e.lanbook.com>
2. ЭБС «Университетская библиотека online» - <http://biblioclub.ru>
3. ЭБС «Znanium» - <http://znanium.com>

Другое:

1. Современное искусство [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: <http://FecalFaceDotCom>
2. Современное искусство [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: <http://ThisisColossal>
3. Современное искусство [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: <http://Googleartproject>
4. MUSEO [Электронный ресурс]: офиц. сайт. – Режим доступа: <http://www.museomagazine.com>

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
Лекционная аудитория Гл. корп., ауд. 406	Портативное видеопрезентационное оборудование: Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW / Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); ПроекторAserP-series в комплекте с экраном ELITESCREENS и кабелем VGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) для подключения + комплект колонок SVENSPS-70. Рабочая доска. Посадочные места на 32 студента, рабочее место преподавателя.	Libre Office GNU LGPL v3+ , свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF
Лекционная аудитория Гл. корп., ауд. 208	Портативное видеопрезентационное оборудование: Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ DVD-RW / Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); ПроекторAserP-series в комплекте с экраном ELITESCREENS и кабелем VGAKonoosHD 15M/15MPro (20.0 м) для подключения + комплект колонок SVENSPS-70. Рабочая доска. Посадочные места на 30 студентов, рабочее место преподавателя.	Libre Office GNU LGPL v3+ , свободно распространяемый офисный пакет с открытым исходным кодом Adobe Acrobat Reader, проприетарная, бесплатная программа для просмотра документов в формате PDF