

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«30» 06 2020 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.26 Зарубежное искусство XX века

Учебный план: ФГОС 3++_2020-2021_50.03.04_ИДИ_ОО_ИТК.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: История и теория костюма
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
5	УП	34	34	31	45	4	Экзамен
	РПД	34	34	31	45	4	
Итого	УП	34	34	31	45	4	
	РПД	34	34	31	45	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

Мамонова Виктория
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области истории зарубежного искусства XX в.; выявить способы и механизмы корреляции искусства и исторического, общекультурного контекстов; проанализировать динамику развития стилей и направлений в искусстве XX в. на примере анализа творчества их основателей.

1.2 Задачи дисциплины:

Рассмотреть историю зарубежного искусства XX века в системе исторических и культурных координат.

Выявить инновационные точки роста в искусстве XX века и одновременно проанализировать механизмы преемственности и способы интерпретации исторического наследия в искусстве Классического модернизма.

Проанализировать динамику стилей и направлений в искусстве XX века.

Рассмотреть и проанализировать творчество знаковых фигур в искусстве прошлого столетия.

Обсудить дискуссионные вопросы о топосе, границах и роли искусства в культуре Западной Европы и США XX века.

Расширить и дополнить искусствоведческий тезаурус.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин. Освоение дисциплины базируется на предыдущем уровне образования.

История (история России, всеобщая история)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры
Знать: основные методики изучения западноевропейского искусства XX века.
Уметь: определять специфику развития художественного процесса, стилей и направлений в XX в.
Владеть: навыками системного анализа произведений зарубежного искусства XX в. в системе Модернизма и Постмодернизма.
ОПК-6: Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации)
Знать: основные произведения зарубежного искусства XX в., их авторов, стилистические и художественные особенности.
Уметь: обосновывать взаимовлияние государственной политики в области культуры и художественных особенностей произведений зарубежного искусства в современности.
Владеть: навыками параллельного анализа конкретных произведений изобразительного искусства и архитектуры и государственной политики.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Основные философские, эстетические и культурологические основания эпохи Модернизма. Искусство Западной Европы и США первой половины XX в.	5					Пр,О
Тема 1. Стиль «модерн». Синтез искусств в западноевропейской художественной культуре начала XX века: архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство.		2	2	1	ИЛ	
Тема 2. Мифология Антонио Гауди.		2	2	1	ИЛ	
Тема 3. Фовизм: предпосылки зарождения, опыт преемственности, этапы развития направления, представители.		2	2	1	ИЛ	
Тема 4. Творчество Анри Матисса.		2	2	2	ИЛ	

Тема 5. Экспрессионизм. Романтические и символистские тенденции в живописи художников объединения «Мост», основные представители. «Синий всадник»: от экспрессионизма – к абстракции; представители объединения.	2	2	2	ИЛ	
Тема 6. Кубизм: этапы становления, представители. Орфизм: от кубизма – к абстракции; основные представители направления.	2	2	2	ИЛ	
Тема 7. Творчество Пабло Пикассо.	2	2	2	ИЛ	
Раздел 2. Антагонизмы в искусстве Модернизма. Радикальный авангард. Ар Деко.					
Тема 8. Антагонизмы в искусстве Модернизма: футуристическое искусство как авангардистский проект будущего. Неоклассицистические тенденции в западноевропейском искусстве первой половины XX в.	2	2	2	ИЛ	
Тема 9. Радикальный авангард – нигилистический пафос дадаизма: искусство и абсурд; ready-made – мир предмета на границе искусства и повседневности. Альтернативная реальность сюрреализма: приемы и способы ее конструирования. Этапы развития направления, представители.	2	2	2	ИЛ	Пр
Тема 10. Ар Деко: история и эстетические основания стиля: архитектура, живопись, графика, скульптура.	2	2	2	ИЛ	
Тема 11. Абстрактное искусство: лирическая абстракция и неопластицизм. Абстрактное искусство во второй половине XX века: абстрактный экспрессионизм, системная живопись, абстрактная каллиграфия.	2	2	2	ИЛ	

Тема 12. Баухауз – неопластицизм – функционализм: основные теоретические положения функционалистской архитектуры. Творчество Ле Корбюзье. Тенденции интернационального стиля в творчестве О. Нимейера.	2	2	2	ИЛ	
Раздел 3. Постмодернизм: художественные теории и арт-практики искусства второй половины XX века. Философские и эстетические корни Постмодернизма.					
Тема 13. Искусство послевоенного времени. Поп-арт и «общество потребления»; поп-арт как искусство симуляции; общее и отличное между британским и американским поп-артом; основные представители. Оп-арт: иллюзия как сущность искусства, искусство и наука: теория цвета в оптическом искусстве; представители направления.	2	2	2	ИЛ	Пр

Тема 14. Философские и эстетические основы искусства Постмодернизма. Неоавангард: гиперреализм, кинетическое искусство, концептуальное искусство, видео-арт, боди-арт, лэнд-арт: характеристика направлений, представители. Приемы интертекстуальности, цитатности в искусстве Постмодернизма.	2	2	2	ИЛ
Тема 15. Пределы интерпретации искусства прошлого: полистилизм трансавангарда.	2	2	2	ИЛ
Тема 16. Теоретические установки постмодернистской архитектуры (тезисы Ч. Дженкса). Интерпретация классики в архитектуре II пол. XX в. (на примере творчества Р. Бофилла). Тенденции деконструктивизма в архитектуре (на примере творчества Ф. Гери, П. Айзенмана). Бионическая архитектура (Ф. Хундертвассер, С. Калатрава).	2	2	2	ИЛ
Тема 17. Протопостмодерн: диалог искусства и науки в культуре рубежа XX – XXI вв. «Электронное барокко» – опыт архитектурного проектирования в Сети.	2	2	2	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	34	34	31	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		42,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	70,5		73,5	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-3	- определяет специфику содержания, символики, формальных выразительных средств западноевропейского искусства XX века;	- перечень вопросов для устного собеседования;
	- проводит научно-исследовательскую работу с использованием знания истории зарубежного искусства XX века;	- стилистический анализ;
	- анализирует историко-художественные, социокультурные, семантические, иконографические, формально-стилистические факторы развития зарубежного искусства XX века.	- стилистический анализ.
ОПК-6	- основные направления и стили в зарубежном искусстве XX века;	- перечень вопросов для устного собеседования;
	- корпус художественных приемов, маркирующих специфику языка конкретного направления;	- стилистический анализ;
	- ведущих мастеров зарубежного искусства XX века.	- стилистический анализ
	- анализирует историческую динамику зарубежного искусства в контексте социокультурных изменений.	
	- проводит сравнительно-исторический анализ произведений зарубежного искусства XX в. и основных эстетических концепций указанного периода.	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p> <p>Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют.</p> <p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой.</p> <p>Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали.</p> <p>Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.</p>	
	<p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p> <p>Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.</p>	
-------------------------	--	--

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов	
Семестр 5		
1	Региональные особенности стиля модерн (на примере истории архитектуры).	
2	Новая антропология гиперреализма.	
3	Классический модернизм и авангард: основная система отличий.	
4	Ready-made: на границе между искусством и миром повседневности. Творчество М. Дюшана.	
5	Неоклассицизм в искусстве XX века.	
6	Абстрактная скульптура (на примере работ А. Колдера, Р. Серра).	
7	Авангард – неоавангард – трансавангард: от терминов – к практикам. Приемы «перевода» и адаптации принципов авангардистского искусства к художественному пространству второй половины XX в.	
8	Стиль Ар Деко: историко-культурный контекст формирования, характеристика.	
9	Реминисценции символизма в живописи модерна.	
10	Пределы переосмысления историко-культурного наследия в трансавангарде.	
11	Фовизм: история возникновения направления, истоки и представители. Творчество А. Матисса.	
12	Функционализм. Творческая эволюция Ле Корбюзье.	
13	Художественное объединение экспрессионистов "Мост".	
14	Лэнд-арт – экология контекста и знака.	
15	Концепция органической архитектуры. Творчество Ф.Л. Райта.	
16	Историческая реальность в оптике «новой вещественности».	
17	Неопластицизм – группа «Стиль» - Баухауз: инноватика и традиция.	
18	Роль автоматического письма в авангардном искусстве. Техники автоматического письма.	
19	Творчество П. Пикассо: истоки и этапы.	
20	Акционизм: от артефакта – к контексту и жесту. Процессуальность творческого акта как самоцель.	
21	Расцвет декоративно-прикладного искусства в модерне.	
22	Неопластицизм – оп-арт – системная живопись: историческая динамика геометрической абстракции.	
23	Немецкий экспрессионизм: традиция и инноватика в творчестве участников группы «Мост» и «Синий всадник».	
24	Постмодернистская архитектура: концепции и практика. «13 тезисов» Ч. Дженкса.	
25	Кубизм: предпосылки зарождения направления, этапы его развития, художественные приемы и техники.	
26	«Искусство после философии», или искусство как философия: топология концептуального жеста в неоавангарде.	
27	Философские и эстетические основы искусства Постмодернизма.	
28	Реальность как абсурд: нигилистический пафос дадаизма.	
29	Сюрреалистический мир. Анатомия сюрреалистического образа: приемы и способы его создания (на примере творчества М. Эрнста, Р. Магритта, С. Дали).	
30	Массовая культура и поп-арт. Американский и английский поп-арт: корпус различий, представители.	
31	Метафизика абстрактного искусства: концепция и художественная практика. Лирическая абстракция В. Кандинского и неопластицизм П. Мондриана как две линии развития и напряжения абстракции в искусстве первой половины XX в.	
32	Коллаж: роль техники коллажа в искусстве Модернизма и Постмодернизма.	

33	Регионализм в американской живописи 1930-х гг. как поиск национальной и культурной идентичности: система образов, спектр основных сюжетов, тем.
34	Деконструкция как прием и способ обновления культурных кодов. Основные положения концепции Ж. Деррида, способы ее применения в пространственных искусствах (на примере архитектурных проектов Ф. Гери, П. Айзенмана).
35	Орфизм: между кубизмом и абстракцией. Характеристика направления, основные представители.
36	Авангардистская новизна пластического языка кубистической скульптуры (на примере работ О. Цадкина, А. Архипенко, Ж. Липшица).
37	Движение как жизненный принцип. Футуризм – оп-арт – кинетическое искусство.
38	Нью-Йоркская школа абстрактного экспрессионизма: предпосылки и условия формирования, представители.
39	Бионическая архитектура. Творчество С. Калатравы.
40	Специфика экранного типа культуры: от медиа-искусства к компьютерному искусству и практикам архитектурного проектирования в Сети. Интернет как выставочная площадка и творческая лаборатория сетевых художников.

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Основоположник фовизма:

- а) Анри Матисс;
- б) Жорж Руо;
- в) Кес ван Донген

2. Стилеобразующий мотив в модерне:

- а) плавная текучая линия;
- б) зигзаг;
- в) стилеобразующий мотив в модерне отсутствует

3. Художник, на чьи теоретические взгляды и художественные приемы опирались ранние кубисты:

- а) Анри де Тулуз-Лотрек;
- б) Винсент Ван Гог;
- в) Поль Сезанн

4. “Пять отправных точек современной архитектуры” сформулировал:

- а) Антонио Гауди;
- б) Ле Корбюзье;
- в) Петер Беренс

5. Автор техники коллажа:

- а) Пабло Пикассо;
- б) Джино Северини;
- в) Макс Эрнст

6. Автор концепции мерц-искусства:

- а) Ханс Арп;
- б) Жоан Миро;
- в) Курт Швиттерс

7. Основатель орфизма:

- а) Робер Делоне;
- в) Алексей Явленский;
- в) Франц Марк

8. Первая абстрактная акварель написана в

- а) 1905;
- б) 1910;
- в) 1907

9. Художник, написавший первую абстрактную работу:

- а) Василий Кандинский;
- б) Пауль Клее;
- в) Пит Мондриан

10. В каком году было сформировано первое экспрессионистическое художественное объединение “Мост”:

- а) 1905;
- б) 1909;
- в) 1911

11. Автор таких техник автоматического письма в сюрреализме, как граттаж и фроттаж:

- а) Сальвадор Дали;
- б) Рене Магритт;
- в) Макс Эрнст

12. Функционализм в архитектуре и в дизайне связан с деятельностью такой институции, как:

- а) Баухауз;
- б) “Искусства и ремесла”;
- в) “Веркбунд”

13. Официальная дата появления Ар Деко:

- а) 1909;
- б) 1925;
- в) 1934

14. Теоретик, чьи труды легки в основу философско-теоретической программы сюрреализма:

- а) Зигмунд Фрейд;
- б) Освальд Шпенглер;
- в) Хосе Ортега-и-Гассет

15. Родоначальник неопластицизма:

- а) Тео ван Дусбург;
- б) Ласло Мохой-Надь;
- в) Пит Мондриан

16. Теоретик и основатель оп-арта:

- а) Виктор Вазарели;
- б) Фрэнк Стелла;
- в) Сол Левитт

17. Автор концепции деконструктивизма:

- а) Жиль Делез;
- б) Жак Деррида;
- в) Феликс Гваттари

18. Автор метода ready-made:

- а) Энди Уорхол;
- б) Марсель Дюшан;
- в) Джаспер Джонс

19. Автор метода аккумуляций:

- а) Арман;
- б) Том Вессельман;
- в) Роберт Раушенберг

20. Автор манифеста концептуализма “Искусство после философии”:

- а) Леон Феррари;
- б) Дэмьен Херст;
- в) Джозеф Кошут

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Сведения об авторе. Какое место занимает это произведение в его творчестве, к какому этапу его творческой деятельности можно отнести произведение.

2. Принадлежность к художественной эпохе.

3. Смысл названия произведения.

4. Жанровая принадлежность.

5. Особенности сюжета произведения (если есть сюжет). Причины создания произведения. Поиск ответа на вопрос: зачем автор свой замысел до зрителя, с помощью каких средств?

6. Особенности композиции произведения.

7. Присутствуют ли в композиции символические элементы, дать описание символики.

8. Проанализировать, какое значение принадлежит символическому элементу в контексте понимания смысла произведения.

9. Основные средства художественного образа: колорит, рисунок, фактура, светотень, манера письма.

10. Какое впечатление оказало это произведение искусства на чувства и настроение зрителя?

11. Какие ассоциации вызывает художественный образ и почему?

12. Где находится данное произведение искусства?

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «История зарубежного искусства XX века», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики развития видов изобразительного искусства за рубежом в XX столетии, явлений, стилей, направлений зарубежного искусства XX века у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Мамонова В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018411
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В.	Современное искусство как феномен техногенной цивилизации	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2011	http://www.iprbookshop.ru/30638.html
Борис, Гройс	Политика поэтики	Москва: Ад Маргинем Пресс	2012	http://www.iprbookshop.ru/51391.html

Безручко, А. В., Булгаева, Г. Д., Быченкова, М. А., Васильев, Ю. А., Григорьянц, Т. А., Зубов, А. Е., Зыкун, Н. И., Казарин, С. Н., Казарина, Т. Ю., Карпенко, В. Е., Клочкова, Е. В., Костюк, К. Ф., Лейпсон, Л. В., Миленьякая, Г. Д., Мурина, Л. Р., Никифорова, Л. Н., Попова, Н. С., Проколова, Н. Л., Рысаева, Т. Д., Рысаева, С. Ф., Синельникова, О. В., Сорока, И. И., Соснова, Н. Г., Станиславская, Е. И., Софронова, М. Н., Тюлюнева, А. И., Чепурина, В. В., Шубина, Л. А., Щербакова, Е. О., Проколова, Н. Л., Григорьянц, Т. А.	Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. От классики к постмодерну. Выпуск 12	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2014	http://www.iprbookshop.ru/29669.html
---	--	---	------	---

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>.

Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://publish.sutd.ru/>.

Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД [Электронный ресурс]. URL: http://sutd.ru/studentam/extramural_student/.

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду