

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.26 Зарубежное искусство XX века

Учебный план: 50.03.04_ИДИ_ЗАО_КСИ_2021-2022 №1-3-54.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: Классическое и современное искусство
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
3	УП	4		32		1	
	РПД	4		32		1	
4	УП	4	4	91	9	3	Экзамен
	РПД	4	4	91	9	3	
Итого	УП	8	4	123	9	4	
	РПД	8	4	123	9	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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Основные философские, эстетические и культурологические основания эпохи Модернизма. Искусство Западной Европы и США первой половины XX в.	3				
Тема 1. Введение. Искусство I половины XX века. Стиль модерн. Классический модернизм и авангард. Фовизм. Кубизм. Экспрессионизм. Футуризм. Абстракционизм. Баухауз. Функционализм.		4		32	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4		32	
Консультации и промежуточная аттестация - нет		0			
Раздел 2. Антагонизмы в искусстве Модернизма. Радикальный авангард. Ар Деко.	4				
Тема 2. Дадаизм. Сюрреализм. "Новая вещественность" и регионализм. Стиль Ар Деко.		2	2	46	ИЛ

Раздел 3. Постмодернизм: художественные теории и арт-практики искусства второй половины XX века. Философские и эстетические корни Постмодернизма.				
Тема 3. Архитектура Постмодернизма. "13 тезисов" Ч. Дженкса. Неоавангард и трансавангард. Искусство в контексте экранной культуры. Подведение итогов.	2	2	45	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	4	4	91	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	14,5		129,5	

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	<ul style="list-style-type: none"> - излагает основные методики изучения западноевропейского искусства XX века - обосновывает проблематику основных видов изобразительного искусства и архитектуры с точки зрения актуальной методологии – определяет специфику развития художественного процесса, стилей и направлений в XX в., проводит системный анализ произведений зарубежного искусства XX в. в системе модернизма и постмодернизма. 	<ul style="list-style-type: none"> Перечень вопросов для устного собеседования. Стилистический анализ. Стилистический анализ.
ОПК-6	<ul style="list-style-type: none"> излагает - конкретные факты и разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений мировой художественной культуры XX века, позволяющие понимать закономерности современного становления и развития видов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры –обосновывает связи основных тенденций развития современного искусства с направлениями государственной политики в сфере культуры и искусства 	<ul style="list-style-type: none"> Перечень вопросов для устного собеседования. Стилистический анализ. Стилистический анализ.

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.</p> <p>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
Курс 4	
1	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.
2	Бионическая архитектура. Творчество С. Калатравы.
3	Нью-Йоркская школа абстрактного экспрессионизма: предпосылки и условия формирования, представители.
4	Движение как жизненный принцип. Футуризм – оп-арт – кинетическое искусство.
5	Авангардистская новизна пластического языка кубистической скульптуры (на примере работ О. Цадкина, А. Архипенко, Ж. Липшица).
6	Орфизм: между кубизмом и абстракцией. Характеристика направления, основные представители.

7	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).
8	Регионализм в американской живописи 1930-х гг. как поиск национальной и культурной идентичности: система образов, спектр основных сюжетов, тем.
9	Коллаж: роль техники коллажа в искусстве Модернизма и Постмодернизма.
10	Метафизика абстрактного искусства: концепции и художественные практики. Лирическая абстракция В. Кандинского и неопластицизм П. Мондриана как две линии развития и напряжения в абстрактном искусстве первой половины XX в.
11	Массовая культура и поп-арт. Американский и английский поп-арт: порядок различий, представители.
12	Сюрреализм. Анатомия сюрреалистического образа: приемы и способы его создания (на примере творчества М. Эрнста, Р. Магритта, С. Дали).
13	Реальность как абсурд: нигилистический пафос дадаизма.
14	Философские и эстетические основы искусства Постмодернизма.
15	«Искусство после философии», или искусство как философия: топология концептуального жеста в неоавангарде.
16	Кубизм: предпосылки зарождения направления, этапы его развития, художественные приемы и техники.
17	Постмодернистская архитектура: концепции и практика. «13 тезисов» Ч. Дженкса.
18	Немецкий экспрессионизм: традиция и инноватика в творчестве участников группы «Мост» и объединения «Синий всадник».
19	Неопластицизм – оп-арт – системная живопись: историческая динамика геометрической абстракции.
20	Расцвет декоративно-прикладного искусства в модерне.
21	Акционизм: от артефакта – к контексту и жесту. Процессуальность творческого акта как самоцель.
22	Творчество П. Пикассо: истоки и этапы.
23	Роль автоматического письма в авангардном искусстве. Техники автоматического письма.
24	Неопластицизм – группа «Стиль» - Баухауз: инноватика и традиция.
25	Историческая реальность в оптике «новой вещественности».
26	Концепция органической архитектуры. Творчество Ф.Л. Райта.
27	Лэнд-арт – экология контекста и знака.

28	Художественное объединение экспрессионистов «Мост».
29	Функционализм. Творческая эволюция Ле Корбюзье.
30	Фовизм: история возникновения направления, истоки и представители. Творчество А. Матисса.
31	Пределы переосмысления историко-культурного наследия в трансавангарде.
32	Реминисценции символизма в живописи модерна.
33	Стиль Ар Деко: историко-культурный контекст формирования, характеристика.
34	Авангард – неоавангард – трансавангард: от терминов – к художественным практикам. Приемы «перевода» и адаптации принципов авангардистского искусства к художественному пространству второй половины XX в.
35	Абстрактная скульптура (на примере работ А. Колдера, Р. Серра).
36	Неоклассицизм в искусстве XX века.
37	Ready-made: на границе между искусством и миром повседневности. Творчество М. Дюшана.
38	Классический модернизм и авангард: порядок различий.
39	Новая антропология гиперреализма.
40	Региональные особенности стиля модерн (на примере истории архитектуры).

5.2.2 Типовые тестовые задания

. 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;
- 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 б) 1909;

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: донес ли 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 – 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