

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.10

Актуальные проблемы современного искусства

Учебный план: ФГОС 3++54.04.01_ Дизайн пространств среды_ОЗО №2-2-85.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн пространственной среды
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции				
3	УП	17	54,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	54,75	0,25	2	
Итого	УП	17	54,75	0,25	2	
	РПД	17	54,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

Шаина Екатерина
Юрьевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Фешин Александр
Николаевич

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: изучение искусства XX - начала XXI вв. во всем многообразии, а также рассмотрение предпосылок формирования новейших подходов, направлений и методов анализа современного искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

- рассмотреть возникновение и развитие основных художественных стилей, сложившихся в XX-XXI вв.;
- изучить основные пути влияния внешних факторов на процесс становления и развития современного искусства в обозначенный хронологический период;
- проанализировать подходы к интерпретации предметов искусства, дизайна и гибридных объектов, возникших в результате художественных коллабораций;
- рассмотреть современное искусство в контексте информационной революции и роль медиа и социальных сетей в формировании образа современного художника и художественных объединений в XXI в.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Мировые культуры и межкультурные коммуникации
- История и методология дизайна

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Знать: актуальные области современного художественно-эстетического процесса; эволюцию видов и жанров в современном отечественном и зарубежном искусстве.

Уметь: дифференцировать приемы и методы выразительности и воздействия в артефактах современного искусства; систематизировать формы презентации актуального искусства с использованием современного искусствоведческого комплекса методов изучения истории и теории искусства.

Владеть: навыками комплексного анализа и систематизации явлений современного искусства и определения его связи с социокультурными явлениями современности.

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)				
Раздел 1. Проблематика современного искусства. Теоретические основы и новые подходы.	3				О	
Тема 1. Социокультурное, геополитическое, экономические влияние на современное искусство в начале XX века. Авангардная революция.		2	6	ИЛ		
Тема 2. Этапы развития современного искусства. Предпосылки формирования новых направлений, методов и подходов в послевоенный период.		1	6	ИЛ		
Тема 3. Особенности развития современного искусство и дизайна на рубеже XX и XXI вв.		2	6	ИЛ		
Раздел 2. Переход к постмодернизму. Особенности формирования новых игроков и предметного поля современного искусства во второй						
Тема 4. Меценатство как инструмент финансирования современного искусства. Деятельность основных частных и государственных Фондов поддержки современного искусства.		2	4	ИЛ		О
Тема 5. Фонды поддержки современного искусства в области модной индустрии. Особенности функционирования.	2	6	ИЛ			

Тема 6. Коллаборации как новая движущая сила современного искусства. Роль художника в создании особых гибридных дизайн-объектов.		2	6	ИЛ	
Раздел 3. Современное искусство в контексте информационной революции.					
Тема 7. Медиаискусство и музейное пространство. Сложности атрибуции и критика новизны.		2	6	ИЛ	
Тема 8. Новые факторы мирового художественного рынка. Онлайн аукционы произведений искусства и особенности их функционирования. Разница западного и отечественного		2	8	ИЛ	О
Тема 9. Роль медиа и социальных сетей в формировании образа современного художника и художественных объединений в XXI в.		2	6,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	54,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		17,25	54,75		

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-1	<ul style="list-style-type: none"> - излагает историю возникновения и развития основных художественных стилей, сложившихся в XX-XXI вв.; - использует современную терминологию, необходимую для анализа явлений мировой художественной культуры XX-XXI вв.; - выявляет основные пути влияния внешних факторов на процесс становления и развития современного искусства в обозначенный хронологический период; - способен находить, верифицировать и анализировать информацию, формирующую проблемное поле мирового художественного рынка предметов искусства; - анализирует и сравнивает подходы к интерпретации предметов искусства, дизайна и гибридных объектов, возникших в результате художественных коллабораций; - оценивает и прогнозирует процессы, развивающиеся в предметном поле современного искусства в настоящее время. 	<p>Вопросы к индивидуальному собеседованию</p> <p>Практико-ориентированные задания</p>

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу.</p> <p>Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.</p>	

Не зачтено	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.</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 3	
1	Модернизм начала XX века. Основные стилевые направления, их краткая характеристика.
2	Авангардные течения в искусстве первой половины XX века в контексте дизайн-деятельности.
3	Особенности западноевропейского фовизма. Отличительные черты и ведущие представители
4	Характерные особенности, сходства и различия немецкого и австрийского экспрессионизма.
5	Новизна и особенности художественного метода в кубизме. Предпосылки возникновения. Влияние Сезана и «сезанистов» на становление и развитие кубизма.
6	Творческие объединения «Мост» и «Синий всадник».
7	Этапы развития абстрактной живописи в первой половине XX века на примере творческих подходов В. Кандинского, К. Малевича, П. Клее.
8	Футуризм в истории итальянского и советского искусства первой половины XX века.
9	Сюрреализм в западноевропейской живописи и литературе.
10	Взаимовлияние сюрреализма и моды на примере сотрудничества Модного дома Эльзы Сктапарелли и Сальвадора Дали.

11	Теоретические и философские идеи Баухауза в творчестве Габриэль Шанель.
12	Стиль Арт-Деко и его влияние на дизайн 1930-х годов.
13	Послевоенное искусство и кризис авангарда. Характеристика особенностей эпохи в контексте художественной деятельности.
14	Формы абстракционизма второй половины XX века. Краткая характеристика.
15	Абстрактный экспрессионизм на примере живописи действия Дж. Поллока.
16	Развитие эстетики поп-культуры и популярное искусство 60-х в Америки (Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Д. Розенквист)
17	Искусство действия. Истоки акционизма и его подвиды: хэппенинг, перформанс и их различия.
18	Перформативное искусство 70-х на примере деятельности М. Абрамович.
19	Ленд Арт. Особенности возникновения и стилевые приёмы.
20	Инсталляции. Особый взгляд на арт-объект в контексте музейного пространства. От М. Дюшана до О. Элиассона.
21	Модернистические стилевые направления в дизайне постиндустриального периода.
22	Новые игроки мирового художественного рынка и особенности их взаимодействия.
23	Онлайн-аукционы и онлайн-галереи современного искусства. Особенности их функционирования.
24	Биеннале современного искусства. Их история возникновения и особенности деятельности.
25	Особенности развития современного искусства и дизайна на рубеже XX и XXI вв.
26	Медиа-Арт. Особенности и произведения медиа-арта.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РГД.

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 «Актуальные проблемы современного искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области предпосылок формирования новейших подходов, направлений и методов анализа современного искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений. Вопросы к зачету 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				
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
Петров, В. О.	Акционизм в искусстве XX века	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100792.html
Кантор С.Г.	Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Перевод — Анастасия Захаревич, Александра Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370096
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html
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
Пол Кристиана	Цифровое искусство / пер. — А. Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370068
Мальшина, Н. А.	Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2018	http://www.iprbookshop.ru/87071.html
	Нескучное искусство. От классики до граффити	Санкт-Петербург: Питер	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=354016
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Толстикова И.И.	Мировая культура и искусство	Москва: Инфра-М	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=360849
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html

Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Попов, Е. А.	Мировая культура и искусство	Саратов: Профобразование	2021	http://www.iprbookshop.ru/104907.html
Браун Мэтт	Всё, что вы знаете об искусстве — неправда / пер. с англ. — Ю. Евсева	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371795
Кинёва, Л. А., Вожевой, Л. Б.	История искусств	Саратов: Профобразование	2021	http://www.iprbookshop.ru/104901.html
Макарова, Н. И.	Модернизм в мировой художественной культуре и	Новосибирск: Новосибирский	2019	http://www.iprbookshop.ru/95204.html
Отв. Антипина Д. О.	Актуальные проблемы монументального искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2021	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.ph

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

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
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины Актуальные проблемы современного искусства

наименование дисциплины

по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн

наименование ОП (профиля): Дизайн пространственной среды

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1.	<p>Необходимо определить художника, название произведения и направление живописи, к которому оно относится:</p>
2.	<p>Необходимо определить художника, название произведения и направление живописи, к которому оно относится:</p>
3.	<p>Создание каталог-резона для предполагаемого аукциона. Задание: Создать макет каталог-резона, посвященного творчеству современного художника, с целью поднять его репутацию на предполагаемых аукционных торгах. Смоделировать коммерческую ситуацию аукционной практики. Условно каталог-резон должен включать в себя не менее 12 наименований экспонируемых художником авторских художественных произведений.</p> <p>При создании презентации с макетом каталога-резона и пояснения к нему следует отразить следующие моменты:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Отразить идеи события в «биофике» художника.2) Выявить «паблисити» художника в контексте ценностей события.3) Обозначить коммерческий и художественный успех мастера в судьбах его работ. <p>Отразить данную идеологию в кратких аннотациях к изобразительным работам (работы могут быть корректно скомпилированы из источников интернета или отражать творчество реального мастера).</p>