

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.26 Зарубежное искусство XX века

Учебный план: 2023-2024 50.03.04 ИДИ ИТК ЗАО №1-3-140.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: 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	91	9	3	Экзамен
	РПД	4	91	9	3	
Итого	УП	8	123	9	4	
	РПД	8	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 Минобрнауки России 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:

Западноевропейское искусство

Искусство Средних веков

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию
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-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.

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. Стиль «модерн». Синтез искусств в западноевропейской художественной культуре начала XX века: архитектура, живопись, декоративно-прикладное искусство.		0,5		10	ИЛ
Тема 2. Мифология Антонио Гауди.		0,5		5	ИЛ
Тема 3. Фовизм: предпосылки зарождения, опыт преемственности, этапы развития направления, представители.		0,5		5	ИЛ
Тема 4. Творчество Анри Матисса.		0,5		5	ИЛ
Тема 5. Экспрессионизм. Романтические и символистские тенденции в живописи художников объединения «Мост», основные представители. «Синий всадник»: от экспрессионизма – к абстракции; представители объединения.		0,5		3	ИЛ

Тема 6. Кубизм: этапы становления, представители. Орфизм: от кубизма – к абстракции; основные представители направления.		0,5		2	ИЛ
Тема 7. Творчество Пабло Пикассо.		1		2	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 8. Антагонизмы в искусстве Модернизма: футуристическое искусство как авангардистский проект будущего. Неоклассицистические тенденции в западноевропейском искусстве первой половины XX в.			0,5	20	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.		0,5	0,5	20	ИЛ

Тема 10. 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
Тема 11. Ар Деко: история и эстетические основания стиля: архитектура, живопись, графика, скульптура.		0,5		11	ИЛ
Тема 12. Абстрактное искусство: лирическая абстракция и неопластицизм. Абстрактное искусство во второй половине XX века: абстрактный экспрессионизм, системная живопись, абстрактная каллиграфия.			0,5	5	ИЛ
Тема 13. Баухауз – неопластицизм – функционализм: основные теоретические положения функционалистской архитектуры. Творчество Ле Корбюзье. Тенденции интернационального стиля в творчестве О. Нимейера.		0,5	0,5	25	ИЛ
Раздел 3. Постмодернизм: художественные теории и арт-практики искусства второй половины XX века. Философские и эстетические корни Постмодернизма.					
Тема 14. Философско-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.		0,5		2	ИЛ

Тема 15. Пределы интерпретации искусства прошлого: полистилизм трансавангарда.			2	ИЛ
Тема 16. Теоретические установки постмодернистской архитектуры (тезисы Ч. Дженкса). Интерпретация классики в архитектуре постмодерна (на примере творчества Р. Бофилла). Тенденции деконструктивизма в архитектуре (на примере творчества З. Хадид, Ф. Гери, П. Айзенмана). Бионическая архитектура (Ф. Хундертвассер, С. Калатрава).			2	ИЛ
Тема 17. Протопостмодерн: диалог искусства и науки в культуре рубежа XX–XXI веков. «Электронное барокко» – опыт архитектурного проектирования в Сети.			2	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	- 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.	Перечень вопросов для устного собеседования. Стилистический анализ Стилистический анализ
ОПК-2	- 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	вопросы к индивидуальному собеседованию практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам.	

	Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.	

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 3	
1	1. Региональные особенности стиля модерн (на примере истории архитектуры).
2	2. Новая антропология гиперреализма.
3	3. Классический модернизм и авангард: основная система отличий.
4	4. Ready-made: на границе между искусством и миром повседневности. Творчество М. Дюшана.
5	5. Неоклассицизм в искусстве XX века.
6	6. Абстрактная скульптура (на примере работ А. Колдера, Р. Серра).

7	7. Авангард – неоавангард – трансавангард: от терминов – к практикам. Приемы «перевода» и адаптации принципов авангардистского искусства к художественному пространству второй половины XX в.
8	8. Стиль Ар Деко: историко-культурный контекст формирования, характеристика.
9	9. Реминисценции символизма в живописи модерна.
10	10. Пределы переосмысления историко-культурного наследия в трансавангарде.
11	11. Фовизм: история возникновения направления, истоки и представители. Творчество А. Матисса.
12	12. Функционализм. Творческая эволюция Ле Корбюзье.
13	13. Границы экзистенциального опыта в экспрессионистической живописи участников группы «Мост» и в неоэкспрессионизме.
14	14. Лэнд-арт – экология контекста и знака.
15	15. Концепция органической архитектуры. Творчество Ф.Л. Райта.
16	16. Историческая реальность в оптике «новой вещественности».
17	17. Неопластицизм – группа «Стиль» - Баухауз: инноватика и традиция.
18	18. Роль автоматического письма в авангардном искусстве. Техники автоматического письма.
19	19. Творчество П. Пикассо: истоки и этапы.
20	20. Акционизм: от артефакта – к контексту и жесту. Процессуальность творческого акта как самоцель.
21	21. Расцвет декоративно-прикладного искусства в модерне.
22	22. Неопластицизм – оп-арт – системная живопись: историческая динамика геометрической абстракции.
23	23. Немецкий экспрессионизм: традиция и инноватика в творчестве участников группы «Мост» и «Синий всадник».
24	24. Постмодернистская архитектура: концепции и практика. «Тезисы» Ч. Дженкса.
25	25. Кубизм: предпосылки зарождения направления, этапы его развития, художественные приемы и техники.
26	26. «Искусство после философии» или искусство как философия: топология концептуального жеста в неоавангарде.
27	27. Философские и эстетические основы искусства Постмодернизма.
28	28. Реальность как абсурд: нигилистический пафос дадаизма.

29	29. Сюрреалистический мир. Анатомия сюрреалистического образа: приемы и способы его создания (на примере творчества М. Эрнста, Р. Магритта, С. Дали).
30	30. Массовая культура и поп-арт. Американский и английский поп-арт: порядок отличий, представители.
31	31. Метафизика абстрактного искусства: концепции и художественные практики. Лирическая абстракция В. Кандинского и неопластицизм П. Мондриана как две линии развития и напряжения абстракции в искусстве первой половины XX в.
32	32. Коллаж: роль техники коллажа в искусстве Модернизма и Постмодернизма.
33	33. Регионализм в американской живописи 1930-х гг. как поиск национальной и культурной идентичности: система образов, спектр основных сюжетов, тем.
34	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, З. Хадид).
35	35. Орфизм: между кубизмом и абстракцией. Характеристика направления, основные представители.
36	36. Авангардистская новизна пластического языка кубистической скульптуры (на примере работ О. Цадкина, А. Архипенко, Ж. Липшица).
37	37. Движение как жизненный принцип. Футуризм – оп-арт – кинетическое искусство.
38	38. Нью-Йоркская школа абстрактного экспрессионизма: предпосылки и условия формирования, представители.
39	39. Бионическая архитектура. Творчество Ф. Хундертвассера.
40	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

Не предусмотрены.

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

Экзамен 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 экзамену – 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
Гровье К.	Искусство с 1989 года	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370097
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Судакова О. Н.	История русского и зарубежного искусства	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201936
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
Мамонова В.А.	История зарубежного искусства XX века	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2893

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

Приложение1
рабочей программы дисциплины Зарубежное искусство XX века
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля): История и теория костюма

Типовые тестовые задания

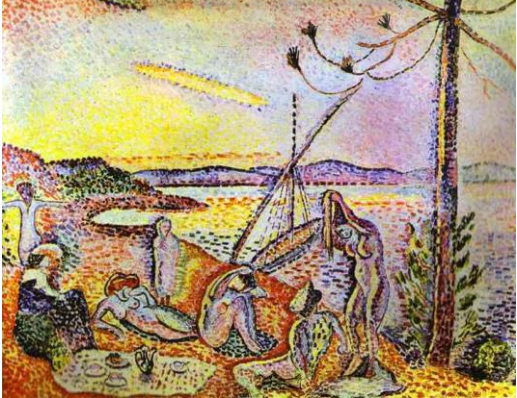

№	Тестовые вопросы, практико-ориентированные задания по дисциплине История зарубежного искусства XX века.	Ответ
1	Первая абстрактная работа появилась в а) 1905 г.; б) 1924 г.; в) 1910 г.	В
2	Прием симультанизма разрабатывался в рамках такого направления, как а) кубизм; б) фовизм; в) экспрессионизм	А
3	Авторство техники коллажа принадлежит: а) Пабло Пикассо; б) Хуану Грису; в) Соне Делоне.	А
4	«Линия Орта» (или «удар бича») – стилеобразующий принцип в архитектуре а) модерна; б) неоклассицизма; в) функционализма.	А
5	Автор теоретической работы «Точка и линия на плоскости», посвященной композиционным основам абстракционизма: а) Алексей Явленский; б) Василий Кандинский; в) Франц Марк	Б
6	Чья философская концепция определила названия группы «Мост»: а) Артура Шопенгауэра; б) Освальда Шпенглера; в) Фридриха Ницше	В
7	Как называется техника, в которой Анри Матисс работал при создании книги «Джаз» (1943-1947): а) граттаж; б) декупаж; в) декалькомания.	Б
8	Философ постмодернизма, авторству которого принадлежит введение термина «деконструктивизм» в философскую практику, а также разработка деконструктивистского метода в гуманистике: а) Жак Деррида; б) Жиль Делез; в) Жан Бодрийяр	А
9	Модульор – это а) «средовое» искусство; б) каркасный метод в строительстве небоскребов; в) система гармонических пропорций, соразмерных пропорциям тела человека, применимая в архитектуре и дизайне.	В

Приложение 2
 рабочей программы дисциплины Зарубежное искусство XX века
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств

наименование ОП (профиля): История и теория костюма

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

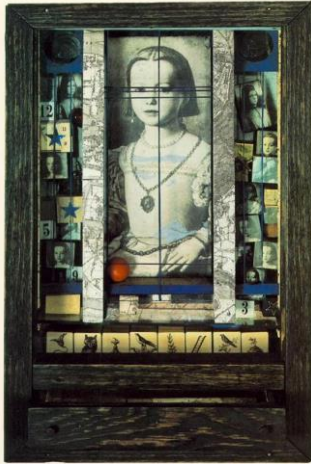
№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответы
1.	<p>Живописный метод, в котором экспериментировал Анри Матисс при создании работы «Роскошь, покой и наслаждение» (1904), это –</p> <p>а) симультанизм; б) дивизионизм; в) автоматическое письмо.</p> 	б
2.	<p>В какой стилистике написана работа Робера Делоне «Циркулярные формы» (1930):</p> <p>а) в стилистике экспрессионизма; б) в стилистике фовизма; в) в стилистике орфизма</p> 	в
3.	<p>Определите, в какой технике написана работа Макса Эрнста «Забальзамированный лес» (1933):</p> <p>а) граттаж; б) дриппинг; в) фюмаж</p> 	а
4.	<p>Вилла «Савой» (1929-1930) в Пуасси, спроектированная Ле Корбюзье, - образец</p> <p>а) функционализма; б) стиля Ар Деко; в) деконструктивизма</p>	а

В какой технике создана работа Джозефа Корнелла «Принцесса Медичи» (1948):

- а) бриколаж;
- б) ассамбляж;
- в) инсталляция

5.

б