

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.13

Актуальные проблемы отечественного искусства XX века

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИПИиА ЗАО №2-3-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
2	УП	16	155	9	Экзамен
	РПД	16	155	9	
Итого	УП	16	155	9	
	РПД	16	155	9	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Минобрнауки России от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

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 актуальных проблем отечественного искусства XX века

1.2 Задачи дисциплины:

- выделить ключевые проблемы развития явлений отечественного искусства новейшего времени;
- определить актуальные области современного художественно-эстетического процесса;
- рассмотреть эволюцию видов и жанров в отечественном искусстве XX в.;
- проанализировать приемы и методы выразительности в произведениях современного искусства

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Информационные технологии в искусствоведческих исследованиях

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Методические аспекты изучения искусства

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
Знать: эволюцию видов и жанров в современном искусстве
Уметь: дифференцировать приемы и методы выразительности и воздействия в артефактах современного искусства; систематизировать формы презентации современного искусства с использованием знания современного комплекса различных методов изучения истории искусства;
Владеть: навыками систематизации явлений современного искусства
ОПК-3: Способен осознавать социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании гражданской идентичности, осуществлять функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства;
Знать: актуальные области современного художественно-эстетического процесса в контексте воспитания гражданской идентичности, осуществления функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия
Уметь: использовать разнообразные информационные каналы для обращения музея к широким группам аудитории за пределами своих стен
Владеть: навыками пропаганды художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Актуальные проблемы отечественного искусства первой половины XX века	2			
Тема 1. Введение. Периодизация отечественного искусства XX в. в контексте развития европейской художественной культуры Проблематика изучения отечественного искусства XX в. в историографии Классификация основных проблем изучения отечественного искусства XX века		2	25	ГД

Тема 2. Искусство авангарда. Проблема взаимодействия отечественной и европейской художественной традиции периода: взаимные влияния и специфика взаимодействия Особенности эстетической теории рассматриваемого периода и вопрос взаимодействия с художественной практикой.	2	25	ГД
Тема 3. Искусство модернизма. Специфика отечественного искусства	2	25	ГД
Раздел 2. Актуальные проблемы отечественного искусства второй половины XX века			
Тема 4. Искусство середины XX века. Основные проблемы развития	4	25	ГД
Тема 5. Искусство 60-х – 80-х гг. Проблемы развития неофициального искусства	3	25	ГД
Тема 6. Искусство рубежа XX – XXI вв. Основные тенденции развития	3	30	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	16	155	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	18,5	161,5	

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-1	воспроизводит, характеризует направления и течения, художественные группировки в современной культуре; определяет связи современного искусства с социокультурными явлениями современности	Вопросы к устному собеседованию
	проводит систематизацию современного искусства.	Тест Практико-ориентированные задания
ОПК-3	излагает актуальные проблемы отечественного искусства первой половины XX века обозначает проблему и находит эффективное решение для ее раскрытия; обсуждает и критически оценивает явления современного искусства проводит популяризации научных знаний по истории искусства	Вопросы к устному собеседованию Тест Практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного учебного материала, свободно и безошибочно выполняет практические и тестовые задания, усвоил основную и знаком с дополнительной рекомендованной литературой; может объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала	

4 (хорошо)	Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без существенных ошибок выполняет практические и тестовые задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины при дополнительных вопросах преподавателя. Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении практических и тестовых заданий, устраняет их без помощи преподавателя.	
3 (удовлетворительно)	Обучающийся показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с выполнением практических и тестовых заданий, допуская при этом большое количество не принципиальных ошибок, знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении практических и тестовых заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся показывает незнание основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении практических и тестовых заданий. Обучающийся не знаком с историографией вопроса и современными научными концепциями.	
	Не может выполнить практическое и тестовое задание. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользование подсказкой другого человека.	

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 2	
1	Периодизация искусства новейшего времени: Россия и Европа (сравнительная характеристика).
2	Отечественное искусство к. XIX – н. XX вв.: история изучения.
3	Традиции передвижников и их преломление в искусстве к. XIX – н. XX вв.
4	«Русский импрессионизм»: общая характеристика явления, отличия от европейского импрессионизма.
5	Специфика творчества И. Левитан в контексте искусства рубежа веков.
6	Специфика творчества В. Васнецова в контексте художественных процессов начала XX в.
7	М. Нестеров и поиски «Большого стиля» в искусстве рубежа веков.
8	В. Серов: специфика интерпретации творчества мастера в контексте новейших исследований.
9	Объединение «Мир искусства»: общая характеристика, эстетические принципы, основные представители.
10	А. Бенуа и ретроспективизм начала XX века.
11	Л. Бакст как театральный художник: особенности метода.
12	К. Сомов и специфика его творчества.
13	Искусство периода октябрьской революции и гражданской войны: общая характеристика, основные представители.
14	Творчество А. Рылова в контексте искусства 20-х гг.
15	К. Юон: особенности творческого метода.
16	И. Шадр: особенности творческого метода.

17	В. Мухина: связи отечественной и зарубежной скульптуры.
18	Эль Лисицкий: проуны.
19	А. Дейнека и современные художественные группировки.
20	Художественные объединения 20-х гг. (ОСТ, АХРР и др.): общая характеристика основные представители.
21	К. Петров-Водкин: связи русского авангарда с древнерусским искусством.
22	С. Коненков: особенности творческого метода.
23	«Аналитический реализм» П. Филонова.
24	В. Татлин: «опыты будущего».
25	Основные тенденции развития русского авангарда.
26	Особенности развития беспредметного искусства в первой трети XX в.: общая характеристика, основные представители.
27	Судьба русского авангарда после 1932 года.
28	Искусство 30-х гг.: общие тенденции развития, государственная политика.
29	Социалистический реализм: теоретические основы, этапы становления метода.
30	Выставки советского искусства.
31	А. Герасимов.
32	Ю. Пименов.
33	Искусство 40-х гг.: общая характеристика проблематики, основные тенденции развития.
34	Плакат военного времени.
35	Творчество художников блокадного Ленинграда.
36	Искусство к. 40-х – 50-х гг.: общая характеристика периода.
37	Искусство «Сурового стиля».
38	Искусство 70-х – 80-х гг.: общая характеристика.
39	Проблема взаимосвязи официального и неофициального искусства.
40	Специфика развития религиозного искусства во второй половине XX в.
41	Традиции реалистического искусства в творчестве современных авторов.

42	Искусство 1990-х – 2000-х гг.: общие тенденции развития.
----	--

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

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

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 «Актуальные проблемы отечественного искусства XX века» призван выявить уровень владения знаниями в области истории отечественного искусства XX века у студентов и умение их применять. 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				

Проконова, Н. Л., Синельникова, О. В., Попова, Н. С., Чепурина, В. В., Лейпсон, Л. В., Крылов, И. А., Прокоповой, Н. Л., Ртищева, О. В.	Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: идеалы и ценности	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2020	http://www.iprbookshop.ru/108552.html
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
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36739.html
Борев, Ю. Б.	Художественная культура XX века (теоретическая история)	Москва: ЮНИТИ-ДАНА	2017	http://www.iprbookshop.ru/81716.html
Арсланов В. Г.	Русская культура XX века. Tertium datur	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36743.html
Неверова И.А.	История отечественного искусства XX века	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2520
Боева Г. Н,	История литературы и искусства. Часть 1. Практические занятия и самостоятельная работа	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2020424
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36742.html
Федотова Р. А.	Актуальные проблемы отечественного искусства XX в.	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017808

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

Microsoft Windows

MicrosoftOfficeProfessional

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 1

рабочей программы дисциплины Актуальные проблемы отечественного искусства XX века
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий
1	Какой из названных авторов является представителем русского импрессионизма? А) В. Суриков, Б) В. Кандинский, В) И. Левитан?
2	Каким из названных творческих объединений руководил А. Бенуа: А) «Мир искусства», Б) «Бубновый валет», В) «Голубая роза»?
3	С работой какого художника отечественный искусствовед А. Федоров-Давыдов связывает начало истории советского пейзажа: А) А. Куинджи, Б) В. Серов, В) А. Рылов?
4	Постановление, номинально определившее социалистический реализм как ведущий метод советской литературы и изобразительного искусства, относится к А) 1918 г., Б) 1932 г., В) 1953 г.?
5	Какой из названных художников является представителем АХРР: А) В. Серов, Б) М. Врубель, В) М. Греков?
6	Какое художественное явление в истории отечественного искусства связано с 60-ми гг. XX века: А) абстракционизм, Б) «Суровый стиль», В) «Второй русский авангард»?
7	Выберите правильную с точки зрения хронологии творчества последовательность скульпторов: А) В. Мухина, В. Сидур, Е. Вучетич, Б) В. Мухина, Е. Вучетич, В. Сидур, В) Е. Вучетич, В. Мухина, В. Сидур?

Приложение 2

рабочей программы дисциплины Актуальные проблемы отечественного искусства XX века
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	<p>Расположить в хронологической последовательности произведения.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> </div> <p>А) 1-2-3 Б) 2-3-1, В) 1-3-2?</p>
2	<p>Определить автора произведений.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> </div> <p>А) В. Суриков, Б) А. Дейнека, В) К. Коровин?</p>
3	<p>Выбрать произведения, относящиеся к периоду 20-х гг. XX в.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <p>1</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>2</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>3</p> </div> </div> <p>А) 1, 2, Б) 1, 3, В) 1?</p>