

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 Основные аспекты современного искусства

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИДПС ДИМО ОЗО №1-2-83.plx

Кафедра: **15** Дизайна пространственной среды

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн интерьера, мебели и оборудования
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
10	УП	10	58,75	3,25	Зачет, Курсовой проект
	РПД	10	58,75	3,25	
Итого	УП	10	58,75	3,25	
	РПД	10	58,75	3,25	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1015

Составитель (и):

Доцент

Морозова
Борисовна

Мария

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна пространственной среды

Фешин Александр
Николаевич

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Фешин Александр
Николаевич

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области современного искусства, позволяющие проявить готовность и способность применять знания и умения в проектной деятельности.

1.2 Задачи дисциплины:

• Рассмотреть условия формирования стилистических направлений в разных областях художественной жизни

• Раскрыть основные принципы взаимодействия в различных сферах искусства

• Показать специфику направлений современного искусства

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Основы композиции внутренних пространств

Цветоведение и колористика внутренних пространств

История искусств

Цветная графика в дизайне интерьера

История дизайна

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-6: Способен анализировать исторические аспекты и современные тенденции в искусстве и дизайне интерьера и синтезировать на их основе творческие и актуальные решения в собственных проектах
--

Знать: основные направления и художественные течения в современном искусстве

Уметь: собирать, обобщать и анализировать информацию для применения в необходимой сфере деятельности

Владеть: навыками использования собранной информации в визуальной подаче материала (презентации)

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
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Синтез искусств 60-80х годов XX в.	10				О
Тема 1. Основные направления культуры XX века - символизм, авангардизм, модернизм. Переход к новым формам искусства		1	5	ГД	
Тема 2. Постмодернизм. Постманьеризм. Фотореализм. Неоконцептуализм и инсталляция. Неоэкспрессионизм		1	5	ГД	
Тема 3. Постминимализм. Соц-арт. Альтернативная культура		1	5	ГД	
Тема 4. Трансавангард. Граффитизм. Видеоарт. Публичные хеппенинги		1	5,75	ГД	
Тема 5. Московский концептуализм. Новые дикие		1	7	ГД	
Раздел 2. Современные тенденции искусства. Конец XX-начало XXI вв.					О
Тема 6. Нео-поп. Демосцена. Стрит-арт. Superflat. Концепция нео-поп. Основные характеристики направлений искусства - демосцена, стрит-арт и Superflat.		1	7	ГД	
Тема 7. Новая британская скульптура. Молодые британские художники или YBA. Сравнительные характеристики новой британской скульптуры и свободной фигуративности. Воплощение идей Молодых британских художников или YBA.		1	7	ГД	
Тема 8. Свободная фигуративность. Массюрреализм. Соцреализм. Русское бедное. Неоакадемизм. Систематизм. История возникновения направления массюрреализма. Разнообразие и общность тематик в таких направлениях как - соцреализм, русское бедное, неоакадемизм, систематизм.		1	7	ГД	
Тема 9. Новая лейпцигская школа. Особенности новой лейпцигской школы.	1	7	ГД		
Тема 10. Музеи и галереи современного искусства. Основные тенденции развития современного мирового искусства на примерах выставочной деятельности музеев и галерей	1	3	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	10	58,75			
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовой проект)	3,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		13,25	58,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Цель: формирование области анализа художественной среды и закрепление полученных знаний по истории современного искусства XX- начала XXI в.

Задачи:

изучение стилей современного искусства, подбор материалов по заданным темам, создание презентации на основе анализа концепции художественного образа, применение на практике полученных знаний

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): 1. Основные направления в развитии современного искусства на примере художественных объединений, союзов или отдельных представителей художественного сообщества (художников, скульпторов, графиков, представителей лэнд-арта, боди-арта, стрит-арта)

2. Анализ актуальности новых подходов, образов, материалов, использующихся в современном искусстве.

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Работа выполняется индивидуально, с использованием компьютерных программ, специализированной литературы, интернет-ресурсов

Результаты представляются в виде курсовой работы, объемом 25-30 стр. формата А 4, содержащего следующие обязательные элементы:

1. описательная часть, мотивирующая выбор темы;
2. основная часть посвящена структурному разбору тематики на основе выбранных примеров;
3. заключение: обоснование применения стилистики и материальной составляющей темы.

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
ПК-6	Характеризует – художественные направления и тенденции современного искусства. Анализирует – общую информацию по теме и классифицирует по направлениям. Показывает – возможности использования собранной и проанализированной по теме информации в виде презентации.	Вопросы устного собеседования Практико-ориентированные задания Курсовая работа

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)		Разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям
4 (хорошо)		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)		Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.
2 (неудовлетворительно)		Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.

Зачтено	Обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопросы, способен правильно применить основные методы и инструменты при решении практических задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения	
Не зачтено	Обучающийся не может изложить значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, допускает неточности в формулировках и доказательствах, нарушения в последовательности изложения программного материала; неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания	

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 10	
1	Охарактеризуйте основные направления в искусстве и культуре начала XX века
2	Сформулируйте основные тезисы течения постмодернизм, назовите его наиболее ярких представителей
3	Назовите основных представителей течения гиперманьеризм и их место в современном искусстве
4	Раскройте понятие фотореализм, как явление современного искусства
5	Дайте характеристику новых граней концептуального искусства в современном прочтении - неоконцептуализме
6	Опишите понятие термина «инсталляция» в современном искусстве и приведите примеры.
7	Проанализируйте закономерность возникновения направления неоэкспрессионизм, как реакцию на концептуальное искусство.
8	Расскажите об основных предпосылках появления течения постминимализм и его особенностях
9	Опишите течение систематизм, как закономерное продолжение супрематизма и конструктивизма.
10	Назовите основных представителей направления граффитизм
11	Опишите супер задачу публичного хэппенинга и его особенности
12	Перечислите художников московской концептуальной школы.
13	Проанализируйте течение «новые дикие», назовите его представителей.
14	Дайте сравнительный анализ направления нео-поп ,концептуализма и минимализма
15	Перечислите представителей направления «Новая британская скульптура» и их влияние на трансформацию современного искусства.
16	Опишите понятие термина «свободная фигуративность», как нового стилистического движения и приведите примеры
17	Перечислите характерные особенности направления «Молодые британские художники или YBA» на примере выставки в галереи Саачв Лондоне
18	Проиллюстрируйте синтез искусств на пример представителей течения массюрреализм
19	Перечислите представителей стиля «Новой Лейпцигской школы» и особенности их деятельности
20	Назовите предпосылки появления классической «Демосцены» и ее постепенное превращение в новый вид искусства.
21	Охарактеризуйте основные отличительные особенности течения «Стрит-арт».
22	Проанализируйте появление нового визуального ряда в концепции течения «Superflat», возникшего в Японии
23	Назовите художественные методы и основных представителей течения «Соцреализма»
24	Опишите, выставки течения «Русское бедное».
25	Назовите отличительные особенности и активных представителей течения «НеоАкадемизм».
26	Расскажите о возникновении и составлении коллекции MOMA(Нью-Йорк)
27	Расскажите об организации Tate Modern и его экспозиции.

28	Расскажите об экстерьерных особенностях и музейных экспозициях музея современного искусства Гуггенхайма в Нью-Йорке и Бильбао
29	Расскажите о создании музея и выставочной деятельности музея современного искусства в Барселоне
30	Расскажите о создании музея современного искусства в г. Москве и его выставках.
31	Расскажите о возникновении галереи современного искусства «Эрарта» в СПб.
32	Приведите примеры создания музеев и галерей современного искусства на примере мирового опыта

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1: проанализировать фазы развития концептуального искусства на примере двух представителей данного течения

2: продемонстрировать разнообразие композиционных приемов в организации художественного произведения на примере течения -новые дикие

3: выполнить сравнительный анализ музеев современного искусства (на примере 2- музеев)

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

- студент может пользоваться фотоматериалами презентаций;
- время на подготовку ответа на вопрос – 20 минут, выполнение практического задания – 15 минут, ответ – 10-15 минут,
- защита курсовой работы 10 минут
- сообщение результатов обучающемуся – по завершении ответа

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Назарова, М. С., Домаха, Г. И.	История искусства. Искусство зарубежного Востока	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	http://www.iprbookshop.ru/102432.html
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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Бусева-Давыдова, И. Л., Воронина, Т. С., Золотова, Н. Ю., Кантор, А. М., Каптерева, Т. П., Соколов, М. Н., Стародуб, Т. Х., Стародубова, В. В., Федотова, Е. Д., Федотова, Е. Д.	История Искусства. Том II	Москва: Белый город	2013	http://www.iprbookshop.ru/51414.html
Ахметшина, А. К.	История художественной культуры и стилей в искусстве	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2013	http://www.iprbookshop.ru/49920.html
Ахметшина, А. К.	История изобразительного искусства	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2015	http://www.iprbookshop.ru/70476.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

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

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

Русский музей [Электронный ресурс]. URL:<http://rusmuseum.ru>

Государственный Эрмитаж: <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/>

Музей современного искусства "Эрарта": <https://www.erarta.com/ru/calendar/exhibitions/detail/040619/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows 10 Pro

OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc

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

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска