

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 История современного искусства

Учебный план: 2024-2025 54.03.01 ИДПС Диз среды ОО №1-1-84.plx

Кафедра: **15** Дизайна пространственной среды

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

Профиль подготовки: Дизайн среды
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
8	УП	40	31,75	0,25	Зачет, Курсовой проект
	РПД	40	31,75	0,25	
Итого	УП	40	31,75	0,25	
	РПД	40	31,75	0,25	

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 истории современного искусства, позволяющие проявить готовность и способность применять знания и умения в художественной 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:

История дизайна

История архитектуры XX-XXI вв.

Композиция в графике в дизайне среды

История искусств

Цветоведение и колористика в архитектуре

Цвет в архитектурной среде

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-6: Способен определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений и творческих подходов к выполнению дизайн-проекта с учетом исторических и современных аспектов

Знать: источники для поиска информации о ведущих представителях искусства XX века

Уметь: использовать возможности специализированных компьютерных технологий для представления результатов аналитической работы о художниках XX века в виде презентаций

Владеть: способами представления результатов поиска и анализа информации по работам художников в виде иллюстраций определенного формата

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. Период 60-80х годов XX в.	8				О
Тема 1. Основные направления культуры XX века - символизм, авангардизм, модернизм. Переход к новым формам искусства. Синтез искусств		4	3	ГД	
Тема 2. Постмодернизм. Гиперманьеризм. Фотореализм. Неоконцептуализм и инсталляция. Молодые Британские художники		4	3	ГД	
Тема 3. Постминимализм. Соц-арт. Альтернативная культура		4	3	ГД	
Тема 4. Трансавангард. Граффитизм. Видеоарт. Публичные хеппенинги		4	3	ГД	
Тема 5. Московский концептуализм. Новые дикие		4	3	ГД	
Раздел 2. Период с конца XX в. до современных тенденций XXI в.					О
Тема 6. Нео-поп. Демосцена. Стрит-арт. Superflat		4	3	ГД	
Тема 7. Новая британская скульптура. Молодые британские художники или YBA		4	3	ГД	
Тема 8. Свободная фигуративность. Массюрреализм. Соцреализм. Русское бедное. Неоакадемизм. Систематизм		4	4	ГД	
Тема 9. Новая лейпцигская школа		4	3	ГД	
Тема 10. Музеи и галереи современного искусства. Основные тенденции развития современного мирового искусства		4	3,75	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		40	31,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовой проект)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		40,25	31,75		

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):

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	Предъявляет информацию о наиболее значимых представителях искусства середины XX - начала XXI вв. используя современные источники Демонстрирует презентацию, как результат аналитического сравнения по темам, связанных с искусством XX-XXI вв. с использованием компьютерных технологий Предъявляет результаты работы по поиску и анализу информации о представителях художественных течений середины XX - начала XXI вв., в виде иллюстраций с использованием информационных технологий в дизайн-проектах	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 8	
1	Сформулируйте основные направления в искусстве и культуре начала XX века
2	Опишите постмодернизм, как явление современного искусства и его ярких представителей
3	Опишите гиперманьеризм, как явление современного искусства и его представителей
4	Опишите понятие фотореализм, как явление современного искусства и его представителей
5	Раскройте новые грани концептуального искусства в современном прочтении (неоконцептуализм)
6	Раскройте понятие термина «инсталляция» в современном искусстве и приведите примеры
7	Опишите возникновение неоекспрессионизма, как реакцию на концептуальное искусство
8	Расскажите об основных предпосылках появления течения «Постминимализма», определивших это направление в искусстве в середине 70х годов XX века
9	Опишите течение «Систематизма», как логическое продолжение течения «Супрематизма» и «Конструктивизма»
10	Сравните перенос приемов и образов граффити в станковую живопись в стиле граффитизм, назовите основных представителей этого направления
11	Опишите супер задачу публичного хэппенинга и его основоположника, впервые осуществившего действие с элементами случайности
12	Назовите художников московской концептуальной школы
13	Опишите течение «новые дикие», как течение немецкого постмодернизма и его представителей
14	Опишите появление направления нео-поп, как реакцию на такие стилистические направления в искусстве, как концептуализм и минимализм
15	Перечислите представителей направления «Новая британская скульптура» и их связи с другими направлениями современного искусства
16	Опишите понятие термина «свободная фигуративность», как нового стилистического движения в искусстве 80-х годов XX века
17	Раскройте принципы направления «Молодые британские художники или YBA» на примере выставки в галереи Саачи
18	Раскройте термин «Массюрреализм» на примере его представителей, проиллюстрируйте синтез искусств
19	Перечислите основные особенности и представителей стиля «Новой Лейпцигской школы»
20	Назовите предпосылки появления классической «Демосцены» и ее постепенное превращение в новый вид искусства
21	Назовите основные признаки и отличительные особенности течения «Стрит-арт»
22	Опишите появление нового визуального ряда в концепции течения «Superflat», возникшего в Японии
23	Назовите основных представителей течения «Соцреализма» в СССР и его художественные методы
24	Опишите культурное пространство г.Пермь, выставки «Русское бедное».
25	Назовите основные предпосылки создания, отличительные особенности и активных представителей течения «НеоАкадемизм»
26	Расскажите о создании Нью-Йоркского музея современного искусства (МОМА), о его экспозиции выставках
27	Расскажите об организации Лондонского музея современного искусства Tate Modern и его экспозиции
28	Расскажите о создании музея современного искусства Гугенхайма в Нью-Йорк и его филиалах
29	Расскажите о создании музея современного Искусства в Барселоне и его экспозиции
30	Расскажите о создании музея современного искусства в г. Москве и его выставках
31	Расскажите о создании музея и галереи современного искусства «Эрарта» в Санкт-Петербурге

32	Мировой опыт функционирования галерей современного искусства,.Приведите примеры их деятельности

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрено

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

- 1.Выполнить сравнительный анализ (презентация) музеев современного искусства (на примере 2- музеев)
- 2.Выполнить сравнительный анализ (презентация) художественных методов работы представителей течения «Новые дикие», в Германии, Италии, США
- 3.Выполнить сравнительный анализ (презентация) основных принципов художественного направления «Молодые британские художники»
- 4.Выполнить сравнительный анализ (презентация) художественных течений «Супрематизма», «Систематизма» и «Конструктивизма»
- 5.Выполнить сравнительный анализ (презентация) представителей течения «Гиперреализм»(на примере 2-х художников)

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				
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
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				
Ахметшина, А. К.	История изобразительного искусства	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2015	http://www.iprbookshop.ru/70476.html
Ахметшина, А. К.	История художественной культуры и стилей в искусстве	Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет	2013	http://www.iprbookshop.ru/49920.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