

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.13

Актуальные проблемы отечественного искусства XX века

Учебный план: 2025-2026 50.04.03 ИДИ ИиТМ ОО №2-1-142.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки:
(специализация) История и теория моды

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

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	16	32	87	45	5	Экзамен
	РПД	16	32	87	45	5	
Итого	УП	16	32	87	45	5	
	РПД	16	32	87	45	5	

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

Тимофеева Римма
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 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:

Основы научных исследований в профессиональной сфере

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

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	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Актуальные проблемы отечественного искусства первой половины XX века	3					Т
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	4	10		
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	8	23		

Тема 3. Искусство модернизма. Специфика отечественного искусства		2	8	21		
Раздел 2. Актуальные проблемы отечественного искусства второй половины XX века						
Тема 4. Искусство середины XX века. Основные проблемы развития		2	6	10		Т
Тема 5. Искусство 60-х – 80-х гг. Проблемы развития неофициального искусства		4	5	10		
Тема 6. Искусство рубежа XX – XXI вв. Основные тенденции развития		4	1	13		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		16	32	87		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5		42,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		50,5		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-1	воспроизводит, характеризует направления и течения, художественные группировки в современной культуре; определяет связи современного искусства с социокультурными явлениями современности проводит систематизацию современного искусства.	
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	

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
Семестр 3	
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

Какой из названных авторов является представителем русского импрессионизма?

- А) В. Суриков,
- Б) В. Кандинский,
- В) И. Левитан

Каким из названных творческих объединений руководил А. Бенуа:

- А) «Мир искусства»,
- Б) «Бубновый валет»,
- В) «Голубая роза»

С работой какого художника отечественный искусствовед А. Федоров-Давыдов связывает начало истории советского пейзажа:

- А) А. Куинджи,
- Б) В. Серов,
- В) А. Рылов

Постановление, номинально определившее социалистический реализм как ведущий метод советской литературы и изобразительного искусства, относится к

- А) 1918 г.,
- Б) 1932 г.,
- В) 1953 г.

Какой из названных художников является представителем АХРР:

- А) В. Серов,
- Б) М. Врубель,
- В) М. Греков

Какое художественное явление в истории отечественного искусства связано с 60-ми гг. XX века:

- А) абстракционизм,
- Б) «Суровый стиль»,
- В) «Второй русский авангард»

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

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				
Вильчинская-Бутенко М. Э.	Практики стрит-арта. Художественные проекты уличного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023142

Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbookshop.ru/128990.html
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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110019.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
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135

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>)

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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств
 наименование ОП (профиля): все профили

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	Расположить в хронологической последовательности произведения. 1 2 3 А) 1-2-3 Б) 2-3-1, В) 1-3-2?
2	Определить автора произведений. 1 2 3 А) В. Суриков, Б) А. Дейнека, В) К. Коровин?
3	Выбрать произведения, относящиеся к периоду 20-х гг. XX в. 1 2 3 А) 1, 2, Б) 1, 3, В) 1?