

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.04.02 Основные аспекты современного искусства

Учебный план: 2025-2026 54.03.01 ИДПС ДИМО ОО №1-1-83.plx

Кафедра: **15** Кафедра дизайна пространственной среды имени проф. Б.Г. Устинова

Направление подготовки:
(специальность) 54.03.01 Дизайн

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

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудовой мощность, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
8	УП	40	28,75	3,25	2	Зачет, Курсовой проект
	РПД	40	28,75	3,25	2	
Итого	УП	40	28,75	3,25	2	
	РПД	40	28,75	3,25	2	

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 М.Б.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой кафедра дизайна
пространственной среды имени проф. б.г. устинова

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 практической 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)	Контакт ная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Синтез искусств 60-80х годов XX в.	8				О
Тема 1. Основные направления культуры XX века - символизм, авангардизм, модернизм. Переход к новым формам искусства		4	3	ГД	
Тема 2. Постмодернизм. Гиперманьеризм. Фотореализм. Неоконцептуализм и инсталляция Неоэкспрессионизм		4	3	ГД	
Тема 3. Постминимализм. Соц-арт. Альтернативная культура		4	2	ГД	
Тема 4. Трансавангард. Граффитизм Видеоарт. Публичные хеппенинги		4	3	ГД	
Тема 5. Московский концептуализм. Новые дикие		4	3	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.		4	3	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.		4	3	ГД	
Тема 8. Свободная фигуративность. Массюрелизм. Соцреализм. Русское бедное. Неоакадемизм. Систематизм. История возникновения направления массюрелизма. Разнообразие и общность тематик в таких направлениях как - соцреализм, русское бедное, неоакадемизм, систематизм.		4	3	ГД	
Тема 9. Новая лейпцигская школа. Особенности новой лейпцигской школы.		4	2,75	ГД	
Тема 10. Музеи и галереи современного искусства. Основные тенденции развития современного мирового искусства на примерах выставочной деятельности музеев и галерей		4	3	ГД	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		40	28,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет, Курсовой проект)		3,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		43,25	28,75		

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 8	
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 гиперманизизм 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 неоекспрессионизм, 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 галерее 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	Назовитеотличительные особенности и активных представителей течения «НеоАкадемизм».
26	Расскажите о возникновении и составлении коллекции МОМА(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				
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
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	https://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 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
Кожевникова П.В.	История изобразительного искусства. Технология разработки web-квестов	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2022	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2022171

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