

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.07

Актуальные проблемы современного искусства

Учебный план: 2025-2026 54.04.01 ИГД Графический диз. в рекламе ОО №2-1-139.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки: Графический дизайн в рекламе
(специализация)

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				
2	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

кандидат культурологии, доцент

Мамонова Виктория
Александровна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Сухарева Алина
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: изучение искусства XX - начала XXI вв. во всем многообразии, а также рассмотрение предпосылок формирования новейших подходов, направлений и методов анализа современного искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

- рассмотреть возникновение и развитие основных художественных стилей, сложившихся в XX-XXI вв.;
- изучить основные пути влияния внешних факторов на процесс становления и развития современного искусства в обозначенный хронологический период;
- проанализировать подходы к интерпретации предметов искусства;
- рассмотреть современное искусство в контексте информационной революции и роль медиа в формировании образа современного художника и художественных объединений в XXI в.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Философские проблемы науки и техники

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

История и методология дизайна

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода						
Знать: актуальные области современного художественно-эстетического процесса; эволюцию видов и жанров в современном отечественном и зарубежном искусстве.						
Уметь: дифференцировать приемы и методы выразительности и воздействия в артефактах современного искусства; систематизировать формы презентации актуального искусства с использованием современного искусствоведческого комплекса методов изучения истории и теории искусства.						
Владеть: навыками комплексного анализа и систематизации явлений современного искусства и определения его связи с социокультурными явлениями современности.						

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. Проблематика постмодернистского искусства: 1970-е - 1990-е гг.	2					О
Тема 1. Философия искусства в фокусе англо-американской аналитической мыслительной традиции второй половины XX в.: эссенциалисты, перцептуалисты, институционалисты. Неоавангард 1970-х гг.		2		2		
Тема 2. Художественно-эстетическая основа итальянского трансавангарда. Концепция А. Б. Оливь. Трансавангард 1980-х гг. и неокспрессионизм в искусстве Постмодернизма.		1		2		
Тема 3. Метафоры "исторической памяти" и "культурного архива" в новой европейской живописи 1990-х гг.		2		6		О
Раздел 2. Проблематика постмодернистского искусства: 1990-е - 2010-х гг.						
Тема 4. Медиа-искусство: теоретический план и художественные практики. На примере видео-арта, net-art, digital-art, sound-art.		2	2	4		
Тема 5. Параметризм в архитектуре. Архитектурное бюро 3. Хадид. "Манифест параметризма" Патрика Шумахера.		2		4		

Тема 6. Концепция реляционного искусства Николя Буррио. Наследие концептуализма неоавангарда в художественных практиках позднего Постмодернизма.		2	4	6		
Раздел 3. Проблематика актуального искусства 2010-х - 2020-х гг.						
Тема 7. Стратегии субъективации в искусстве позднего Постмодернизма.		2	4	6		
Тема 8. Диалог искусства и науки в контексте science-art. Концепция "двух культур" Е. Л. Фейнберга.		2	4	4		
Тема 9. Дискурс о Метамодернизме: метамодернизм как преобладающая культурная логика современности. Философско-эстетические взгляды теоретиков метамодерна: Тимотеуса Вермюлена, Робина ван ден Аккера, Люка Тернера и др.		2	3	3,75		0
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	37,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25		37,75		

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	- излагает историю возникновения и развития основных художественных стилей, сложившихся в XX-XXI вв.; - использует современную терминологию, необходимую для анализа явлений мировой художественной культуры XX-XXI вв.; - выявляет основные пути влияния внешних факторов на процесс становления и развития современного искусства в обозначенный хронологический период; - находит, верифицирует и анализирует информацию, формирующую проблемное поле мирового художественного рынка предметов искусства; - анализирует и сравнивает подходы к интерпретации предметов искусства, дизайна и гибридных объектов, возникших в результате художественных коллабораций; - оценивает и прогнозирует процессы, развивающиеся в предметном поле современного искусства в настоящее время	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками.	

Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. многочисленны грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.	
------------	---	--

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 2	
1	Модернизм начала XX века. Основные стилевые направления, их краткая характеристика.
2	Авангардные течения в искусстве первой половины XX века в контексте дизайн-деятельности.
3	Особенности западноевропейского фовизма. Отличительные черты и ведущие представители
4	Характерные особенности, сходства и различия немецкого и австрийского экспрессионизма.
5	Новизна и особенности художественного метода в кубизме. Предпосылки возникновения. Влияние Сезана и «сезанистов» на становление и развитие кубизма.
6	Творческие объединения «Мост» и «Синий всадник».
7	Этапы развития абстрактной живописи в первой половине XX века на примере творческих подходов В. Кандинского, К. Малевича, П. Клее.
8	Футуризм в истории итальянского и советского искусства первой половины XX века.
9	Сюрреализм в западноевропейской живописи и литературе.
10	Взаимовлияние сюрреализма и моды на примере сотрудничества Модного дома Эльзы Скиапарелли и Сальвадора Дали.
11	Теоретические и философские идеи Баухауза в творчестве Габриэль Шанель.
12	Стиль Арт-Деко и его влияние на дизайн 1930-х годов.
13	Послевоенное искусство и кризис авангарда. Характеристика особенностей эпохи в контексте художественной деятельности.
14	Формы абстракционизма второй половины XX века. Краткая характеристика.
15	Абстрактный экспрессионизм на примере живописи действия Дж. Поллока.
16	Развитие эстетики поп-культуры и популярное искусство 60-х в Америки (Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Д. Розенквист)
17	Искусство действия. Истоки акционизма и его подвиды: хэппенинг, перформанс и их различия.
18	Перформативное искусство 70-х на примере деятельности М. Абрамович.
19	Ленд Арт. Особенности возникновения и стилевые приёмы.
20	Инсталляции. Особый взгляд на арт-объект в контексте музейного пространства. От М. Дюшана до О.Элиассона.
21	Модернистические стилевые направления в дизайне постиндустриального периода.
22	Новые игроки мирового художественного рынка и особенности их взаимодействия.
23	Онлайн-аукционы и онлайн-галереи современного искусства. Особенности их функционирования.
24	Биеннале современного искусства. Их история возникновения и особенности деятельности.
25	Особенности развития современного искусства и дизайна на рубеже XX и XXI вв.
26	Медиа-Арт. Особенности и произведения медиа-арта.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрены

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

Зачет по дисциплине «Актуальные проблемы современного искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области предпосылок формирования новейших подходов, направлений и методов анализа современного искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 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				
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110020.html
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110022.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
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110019.html
Браун Мэтт	Всё, что вы знаете об искусстве — неправда / пер. с англ. — Ю. Евсеева	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371795
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Судакова О.Н.	Историко-культурологические аспекты развития искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202351
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135
Попова, Н. С., Балабанов, П. И.	Методы и понятия философии искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2022	https://www.iprbookshop.ru/127826.html
Петров, В. О.	Акционизм в искусстве XX века	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	https://www.iprbookshop.ru/100792.html
Гровье К.	Искусство с 1989 года	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370097
Макарова, Н. И.	Модернизм в мировой художественной культуре и искусстве	Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»	2019	https://www.iprbookshop.ru/95204.html

Пол Кристиана	Цифровое искусство / пер. — А. Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370068
Мамонова В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018411
Мальшина, Н. А.	Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2018	http://www.iprbookshop.ru/87071.html
	Нескучное искусство. От классики до граффити	Санкт-Петербург: Питер	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=354016

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 54.04.01 Дизайн
наименование ОП (профиля): все профили

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1.	Необходимо определить художника и название инсталляции:
2.	Необходимо определить стилистику данного архитектурного объекта:
3.	Эволюция стрит-арта: от творчества маргиналов до институционального искусства. Задание: проанализировать корпус тем, художественных приемов и методов стрит-арта 1980-1990-х гг. (Таки 183, Ж.-М. Баския, К. Харинг), 1990-х - 2020-х гг. (К Шарф, Бэнкси и др.)