

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 Проблемы актуального искусства

Учебный план: 2026-2027 50.04.03 ИДИ ИПИиА ОО №2-1-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
4	УП	14	28	111	27	5	Экзамен
	РПД	14	28	111	27	5	
Итого	УП	14	28	111	27	5	
	РПД	14	28	111	27	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, старший преподаватель

Блиничева Валерия
Алексеевна

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 теории и практики актуального искусства, доказать общность двух областей – современного изобразительного искусства и дизайна, выявить их связь и взаимовлияние, изучить творчество наиболее известных современных художников

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть этапы развития актуального искусства;
- Проанализировать основные школы актуального искусства;
- Изучить творчество наиболее ярких мастеров этого вида искусства;
- Раскрыть близость актуального искусства современным практикам в области дизайна и моды;
- Научить обучающихся анализировать произведения актуального искусства.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Актуальные проблемы отечественного искусства XX века
Историко-культурологические аспекты развития искусства
Основы научных исследований в профессиональной сфере
Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства
Проблемы развития художественного рынка
Художественно-критический анализ произведений искусства
Деловая этика
Эволюция искусства и межкультурные коммуникации

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен анализировать различные процессы в сфере искусства, осуществлять подготовку публикаций, посвященных проблемам творческой практики мастеров изобразительного, прикладного искусства и архитектуры с учетом особенностей исторического наследия и социокультурных традиций различных народов						
Знать: проблемы и историю развития актуального искусства на основе специальной литературы на русском и иностранных языках в контексте учебно-методического обеспечения реализации программ профессионального обучения, и(или) СПО, и(или) ДПП						
Уметь: формулировать и аргументировать индивидуальную точку зрения по вопросам и проблемам актуального искусства в контексте оказания консультационной помощи, профессиональной поддержки разработчикам научно-методических и учебно-методических материалов						
Владеть: навыками моделирования возможных профессиональных ситуаций, с использованием полученных знаний в области изобразительного, прикладного искусства и архитектуры						

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. Введение. Новая абстракция и новый экспрессионизм в искусстве	4					Т,К,Ко
Тема 1. История методов изучения проблем актуального искусства. Практическое занятие: история методов изучения проблем актуального искусства		6	2	2		
Тема 2. Практическое занятие: изучение актуального искусства в контексте истории и теории дизайна			2	4		
Тема 3. Практическое занятие: французская школа абстракции, ташизм. Деятельность группы «СоВгА»			4			
Раздел 2. Новая фигуративность						Т
Тема 4. Европейский Новый реализм. Практическое занятие: европейский Новый реализм – Ж. Бальтус, Ж. Растен, В. Шенфельд		4	2	6		
Тема 5. Практическое занятие: творчество Л. Фрейда и Ч. Клоуза			3	6		

Тема 6. Творчество Й. Иммендорфа, Г. Базелица и Л. Голуба		1	6		
Раздел 3. Искусство вне музея и искусство инсталляции					
Тема 7. Биоморфизм и ленд-арт. Практическое занятие: биоморфизм и ленд-арт	2	4	10		Т
Тема 8. Практическое занятие: Арте повера		2	30		
Раздел 4. Новые технологии в искусстве					
Тема 9. Видео-арт. Практическое занятие: видео-арт	2	4	10		Т
Тема 10. Практическое занятие: группа УВА		4	37		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	14	28	111		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		44,5	135,5		

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
ПК-1	- описывает основные этапы истории развития актуального искусства; - формулирует пути оказания консультационной помощи по	
	вопросам и проблемам актуального искусства в контексте разработки методических пособий; - применяет на практике навыки моделирования профессиональных ситуаций в контексте разработки курсов по проблемам актуального искусства	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание истории и теории актуального искусства и широкую эрудицию в области истории искусства и визуальной культуры. Критический, оригинальный подход к материалу	
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки	

3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	

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 4	
1	Перечислите основные направления новой фигуративности
2	Проанализируйте творчество Л. Фрейда
3	Проанализируйте творчество Ч. Клоуза
4	Охарактеризуйте немецкий неоксессионизм
5	Проанализируйте творчество Й. Иммендорфа
6	Охарактеризуйте творчество Г. Базелица и Л. Голуба
7	Перечислите общие характеристики биоморфизма
8	Дайте определение художественному направлению ленд-арт
9	Проанализируйте творчество Р. Лонга
10	Охарактеризуйте творчество Р. Смитсона
11	Охарактеризуйте творчество Дж. Терелла
12	Дайте определение видео-арту
13	Проанализируйте творчество Б. Виоллы
14	Охарактеризуйте творчество группы «Молодые британские художники»
15	Проанализируйте творчество С. Тейлор-Вуд
16	Проанализируйте творчество Д. Херста и братьев Чапменов
17	Раскройте значение Ч. Саачи в современном искусстве
18	Проанализируйте работу венецианского биеннале современного искусства
19	Охарактеризуйте значение арт-критиков в современном искусстве
20	Раскройте взаимосвязь актуального искусства и моды
21	Перечислите основные этапы развития актуального искусства
22	Охарактеризуйте французскую школу абстракции
23	Раскройте значение ташизма в современном искусстве
24	Проанализируйте деятельность группы «CoBrA»
25	Охарактеризуйте творчество К. Аппеля
26	Охарактеризуйте творчество А. Йорна, П. Алешинского
27	Охарактеризуйте творчество Ж. Дюбюффе, Ж. Фотрие, П. Суллажа

28	Опишите особенности европейского Нового реализма
29	Проанализируйте творчество Ж. Бальтуса, Ж. Растена, В. Шенфельда

5.2.2 Типовые тестовые задания

В какой стране живет и работает Билл Виола?

- А) США
- Б) Голландия
- В) Россия

Кто из нижеследующих фигур не был фотографом?

- А) Эдвард Штайхен
- Б) Коко Шанель
- В) Хельмут Ньютон

Сэм Норман-Тейлор создает:

- А) Фотографии и видео
- Б) Живопись
- В) Компьютерную анимацию

Кто был автором знаменитой акулы в формалине?

- А) Демиен Херст
- Б) Александр Серов
- В) Леон Голуб

Как переводится название группы арте-повера?

- А) Бедное искусство
- Б) Богатое искусство
- В) Искусство гениев

Георгий Гойнинген-Гюне был:

- А) Фотографом
- Б) Визажистом
- В) Модным критиком

Выставка современного искусства в Венеции проходит:

- А) Раз в три года
- Б) Раз в два года
- В) Каждый год

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания 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 «Проблемы актуального искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики видов изобразительного искусства XX века у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. 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				

Келли, Гровье, Гаврикова, О., Васильева, Е.	Искусство с 1989 года	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	https://www.iprbooks-hop.ru/92785.html
Савельева, А. С., Пацукевич, А. А.	Искусство фотографии	Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна	2019	https://www.iprbooks-hop.ru/102625.html
Гуменюк, А. Н., Пендикова, И. Г.	Пространство искусств	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks-hop.ru/128990.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks-hop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks-hop.ru/110022.html
Арсланов, В. Г.	Русская культура XX века: tertium datur	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110170.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Доброштан В. М., Доброштан Т. П.	Мировые культуры и межкультурные коммуникации. Взаимосвязь культуры, искусства и мировоззрения	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2019193
Доброштан В. М.	Искусство и мировоззрение	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=20181
Майстровская, М. Т.	Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля	Москва: Прогресс-Традиция	2018	https://www.iprbooks-hop.ru/73798.html
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135
Шуберт, К.	Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней	Москва: Ад Маргинем Пресс	2016	https://www.iprbooks-hop.ru/119040.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks-hop.ru/110020.html
Пендикова, И. Г.	Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы	Омск: Омский государственный технический университет	2016	http://www.iprbookshop.ru/60878.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Музей Гуггенхайм (США) (электронный ресурс): <http://www.guggenheim.org/>
2. Музей Метрополитен (США) (электронный ресурс): <http://www.metmuseum.org/>
3. Образовательный ресурс Arthistory: <http://arthistoryresources.net/ARTH20thcentury.html>
4. Образовательный ресурс Art Factory:

http://www.artfactory.com/art_appreciation/timelines/modern_art_timeline.htm

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

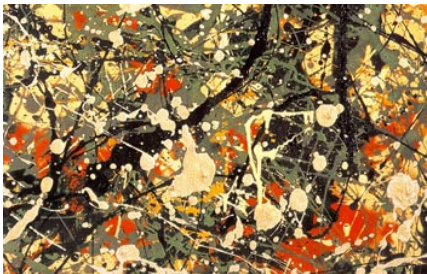
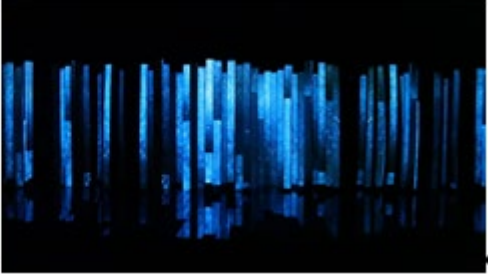
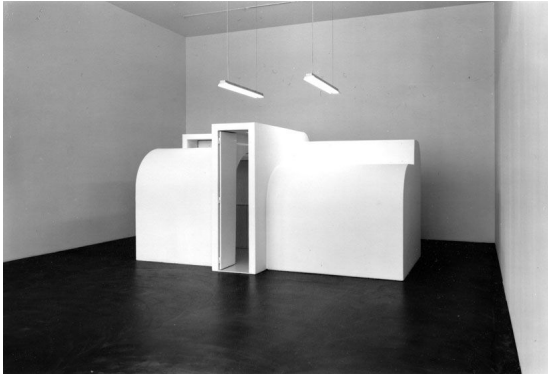
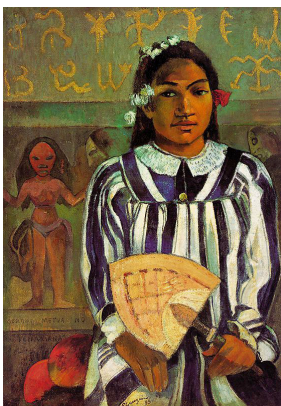
Аудитория	Оснащение
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

Приложение
рабочей программы дисциплины «Проблемы актуального искусства»

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура»

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
	Семестр 3 Составить хронологический ряд из предложенных иллюстраций, в соответствии с историей искусства 2-й половины 20 века (от самого раннего к более позднему) 1 2 3 А) 1,3,2 Б) 2,1,3 В) 3,2,1
	По стилистической совокупности изображенного определите направление искусства 20 века, к которому оно относится: А) 1950-е Б) 1990-е В) 1940-е
	Составить хронологический ряд из предложенных иллюстраций, в соответствии с историей искусства 20 века (от самого раннего к более позднему) 1 2 3 А) 1,3,2 Б) 3,2,1 В) 2,3,1