

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрияка Сергей Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.10.2023 16:49:46
Уникальный программный ключ:
b7013708896151c4692bebc7a02ad5c05599e0d3

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АКАДЕМИЯ АКВАРЕЛИ И ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ СЕРГЕЯ АНДРИЯКИ**

Основное учебное подразделение:

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин
(наименование кафедры, реализующей ОП ВО)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

(наименование дисциплины)

Рекомендована Художественным советом Академии для специальности:

54.05.05. Живопись и изящные искусства

(код и наименование специальности)

Входит в состав образовательной программы

Живопись и изящные искусства

наименование образовательной программы в соответствии с профилем (специализацией)

Начало реализации образовательной программы: 2022 год

Объем дисциплины и график реализации

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ак. часа).

Вид учебной работы	Всего	Объём учебной работы студентов по семестрам, ак. час.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аудиторные занятия	48									32	16
<i>в том числе:</i>											
<i>Лекции</i>	24									16	8
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	24									16	8
<i>Семинары (С)</i>											
Самостоятельная работа студентов (вкл. контроль)	60									40	20
Форма промежуточной аттестации (Эк/ЗаО/За)										3а	3а
Общая трудоемкость:											
<i>академических часов</i>	108									72	36
<i>зачётных единиц</i>	3									2	1

Программу составили:
доцент кафедры ГСЭД Иванова И.Ю.

Рецензент:

Кандидат искусствоведения, старший научный сотрудник Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный исторический музей»
Зеленина Я.Э.

Рабочая программа учебной дисциплины «История современного искусства» разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - специалитет по специальности 54.05.05 Живопись и изящные искусства (приказ Минобрнауки России от 13 августа 2020 года № 1008)

составлена на основании учебного плана:

специальность 54.05.05 Живопись и изящные искусства

утвержденного Ученым советом Академии от 14.04.2022 протокол № 03.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры ГСЭД
протокол от 15.03.2022 № 43-04-02/2022.

Срок действия программы: уч. г.

Заведующий кафедрой ГСЭД Иванова Ирина Юрьевна

Руководитель ОПОП ВО Андрияк Сергей Николаевич

Актуализация программы

одобрена на заседании кафедры ГСЭД протокол от 14.03.2023 № 43-04-02/2023	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от 16.03.2023 протокол № 02
одобрена на заседании кафедры ГСЭД протокол от _____ 20__ № ____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____
одобрена на заседании кафедры ГСЭД протокол от _____ 20__ № ____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____
одобрена на заседании кафедры ГСЭД протокол от _____ 20__ № ____	составлена на основании учебного плана, утвержденного Ученым советом Академии от _____ 20__ протокол № _____

1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения учебной дисциплины «История современного искусства» является формирование у студентов компетенций в области истории и теории искусства XX –

первой половины XXI века, ознакомлении с основными идеями и концепциями искусства новейшего времени, условиями трансформаций структуры мирового художественного процесса, особенностями функционирования искусства в условиях появления и развития новых средств эстетической коммуникации.

Для достижения цели ставятся следующие задачи:

- формирование знаний о специфике изобразительного искусства XX-XXI веков, его художественных стратегиях и новых визуальных структурах, о выразительных возможностях и средствах художественного языка,
- ознакомление с ключевыми концептами и проблемами искусства XX века как периода формирования теории и практики современного искусства;
- формирование знаний об основных художественных направлениях и течениях, творчестве их наиболее ярких представителей;
- формирование знаний об особенностях взаимоотношений традиции и инновации в современном искусстве;
- формирование умений определения связи формально-образной структуры произведения современного искусства и приоритетными ценностными ориентирами создавшей его культуры;
- подготовка студентов к художественной коммуникации с произведениями искусства XX – XXI веков;
- формирование навыков анализа новых форм искусства

2. Требования к результатам освоения компетенций при освоении дисциплины/модуля

Освоение обучающимися дисциплины «История современного искусства» направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций):

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции
УК -5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Выявляет разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп на основе знаний этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира, включая мировые религии и философские учения
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.1 Формулирует приемы и методики работы с научной литературой, основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки, интерпретации информации из различных источников
ОПК-6	Способен анализировать процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских, эстетических идей	ОПК-6.2 Выявляет особенности развития материальной культуры, стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских и эстетических идей ОПК-6.3 Проявляет уважительное и

		бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, проявляет толерантность в восприятии социальных и культурных различий
ОПК-7	Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-7.1 Идентифицирует исторические и художественные традиции современного общества, основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества ОПК-7.2 Анализирует объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества
ОПК-9	Способен к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям современном искусстве; к готовности участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)	ОПК-9.2 Аргументировано отстаивает личную позицию к поискам и течениям в современном искусстве на основе анализа и оценки исторической информации

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы)
9 семестр (16 недель)		
9.1	Введение в теорию современного искусства	Культура XX века как переходный тип культуры. Основная проблематика искусства XX столетия и философско-эстетические основания культуры Новейшего времени. Основные эстетические направления и их влияние на художественный процесс. Разрушение аксиологических принципов и критериев новоевропейской культуры и складывание новой системы ценностей в сфере искусства. Многообразие художественных картин мира, противоречивость художественного процесса. Расширение границ художественной деятельности. Появление большого числа новых направлений и течений. Понятия «современное», «актуальное» искусство. Зритель и современный арт-продукт: особенности художественной коммуникации. Проблемы восприятия и интерпретации современного искусства. Производство современного искусства и арт-рынок. Современное искусство: проблемы экспозиции и хранения. Институты современного искусства. Искусство и новые арт-практики. Проблемы осмысления искусства XX века в современном искусствознании. Место художественной культуры новейшего времени в историческом развитии искусства. Периодизация современного искусства. Дискуссия о хронологических рамках современного искусства. Разрушение классических для европейского искусства критериев периодизации (стилевых) и поиск новых принципов.
Искусство рубежа веков и предпосылки современного искусства		
9.2	Постимпрессионизм	Антиимпрессионистические тенденции: причины их появления, значение для последующего развития искусства.

		<p>Теория искусства неомпессионизма. Живописная техника: понятия «пуантилизм» и «дивизионизм». Станковая картина неомпессионизма и закономерности визуального восприятия. Творчество Ж. Сера. Главный теоретик и вдохновитель неомпессионизма. Формирование стиля и значение импессионистического опыта. Понимание современности и выбор сюжета. Присоединение к неомпессионизму П. Синьяка, К. Писсарро, Л. Писсарро, Э. Кросса и др. Влияние и значение неомпессионизма.</p> <p><i>Творчество П. Сезанна.</i> Жанровое многообразие и характер живописных задач. Истоки современного искусства в творчестве Сезанна.</p> <p><i>Творчество В. Ван Гога.</i> Формирование ранней живописной манеры. Парижский период. Сложение зрелого стиля: особенности живописной техники, построения картинного пространства, особенности колорита. Экспрессионистические тенденции в его искусстве. Влияние на живопись XX столетия</p> <p><i>Творчество А. Тулуз-Лотрека.</i> Живопись и графика Тулуз-Лотрека: особенности творческой манеры, темы и сюжеты. Творчество Тулуз-Лотрека в контексте стиля ар-нуво.</p>
9.3	Символизм в европейской живописи	<p>Теория искусства символизма. Романтизм и символизм – проблема преемственности: пути и уровни. Философско-эстетические основания символизма, влияние современной философии (А. Бергсон). Основные особенности поэтики символистской живописи.</p> <p>Теоретические концепции символизма. Религиозные, мистические, эзотерические идеи в символизме и их реализация в теории и практике искусства. Манифесты символистов. Формирование символистской художественной критики во Франции: ее значение и уровень. Круг символистских журналов. Журнальная и выставочная деятельность бельгийской «Группы XX» и ее значение для распространения идей символизма. Появление и распространение символизма в разных национальных школах. Направления и мастера в символизме. Символизм и академизм. Символизм и арнуво.</p> <p><i>Франция.</i> Формирование нового направления в творчестве Пюви де Шаванна и Гюстава Моро.</p> <p>Одilon Редон. Ранний графический период: характеристика техники, особенности творческого метода, основные серии, их содержание, проблема выбора литературных источников. Развитие символистского метода</p> <p><i>Творчество Гогена в контексте идей символизма.</i></p> <p>Концепция символистского искусства: определение его основных параметров в теоретических высказываниях и практике художника. Клуазонизм; особенности техники и символизация выразительных средств. Первый и второй таитянский период: характеристика стилистических особенностей, символических идей, поиск новых смыслов. Влияние искусства Гогена на современный ему художественный процесс, его значение для современного искусства.</p> <p><i>Группа «Наби».</i> История создания и эстетическая программа группы. Две версии символизма.</p> <p><i>Бельгия.</i> Символический гротеск в творчестве Джеймса Энсора.</p> <p><i>Германия и Австрия.</i> Творчество А. Беклина. Характеристика</p>

		<p>индивидуальной манеры. Эволюция от романтического классицизма к символизму. Обращение к мифологическим сюжетам и образам. Авторские варианты «Острова смерти» и новизна интерпретации античного мифа. Своеобразие пейзажной живописи.</p> <p>Ф. Штук. Темы и образы живописных произведений. Роль Ф.Штука в деятельности Мюнхенского Сецессиона. Творчество Г. Климта. Образ женщины в произведениях художника.</p>
9.4	Живопись русского символизма	<p>Историография символизма в русском изобразительном искусстве. Неоромантизм и зарождение символизма в русском изобразительном искусстве.</p> <p>М. А. Врубель (1859-1910). Новаторство художника: обращение к мифологическим и сказочным сюжетам и образам, фантастике; открытия в области художественной формы, утверждение принципа художественного универсализма.</p> <p>В.Э. Борисов-Мусатов (1870-1905). Эволюция творчества: от импрессионизма к символизму. Своеобразие символического метода Борисова-Мусатова.</p> <p>Выставка «Алая роза» (1904, Саратов) и начало формирования новой группы художников-символистов. Художественное объединение «Голубая роза» (1907-09): история, состав и эстетическая программа, деятельность.</p> <p>Павел Кузнецов (1878-1968). Раннее творчество: темы и мотивы. Среднеазиатский период творчества. Пейзаж в творчестве Петра Уткина (1877-1934). Фантастические мотивы в творчестве Н. и В. Милиоти. Скульптор Александр Матвеев (1878-1960): особенности художественного языка. Мартирос Сарьян (1880-1972): Темы, сюжеты и образы, особенность живописной манеры. Примитивизм в творчестве Николая Сапунова (1880-1912). Сергей Судейкин (1882-1946). Николай Крымов (1884-1958).</p> <p>Творчество К.С. Петрова-Водкина (1878-1939). Раннее творчество и формирование индивидуального стиля. Живописно-композиционная система Петрова-Водкина.</p>
9.5	Эстетические принципы стиля модерн	<p>Термин «модерн» и социально-исторические предпосылки формирования стиля. Философско-эстетические основы стиля. Хронология развития и география модерна. Интернациональное и национальное в модерне. Культ красоты, «панэстетизм» как основной целеполагающий принцип.</p> <p>Иконография (основные мотивы, сюжеты и образы) стиля модерн. Отличие природных мотивов в модерне от традиционных форм пейзажного, натюрмортного и анималистического жанра. «Иконография» (основные типы зданий) архитектуры. Культ частного дома в модерне. Своеобразие архитектурного решения общественных и промышленных зданий.</p> <p>Проблема синтеза искусств в модерне. Понятие «синтез искусств» и теория «гезамткунстверка» Р. Вагнера. Особенности синтеза в модерне. Большой и малый синтез. Синестезия.</p> <p>Проблемы формообразования в стиле модерн. Проблема орнамента в искусстве модерна. Возрождение стилиобразующей роли орнамента. Характер и принципы применения орнамента. Понятие «внутренний орнамент». Принципы формообразования и композиционные приемы</p>

		стиля модерн.
9.6	Стиль модерн в европейском искусстве	<p><i>Англия.</i> Ведущая роль Англии на раннем этапе развития стиля. Предистория стиля: черты модерна в творчестве Уильяма Блейка и прерафаэлитов. У. Моррис – родоначальник нового стиля. Фирма «Моррис и компания». Начало модерна в Англии. Творчество Джеймса Уистлера. Английское искусство 80-х годов: графика и прикладное искусство. «Гильдия века». Движение искусств и ремесел. Английский модерн 90-х годов. Журнальный бум. «Студио».</p> <p>Модерн и декаданс. Обри Бердслей. Своеобразие стиля художника.</p> <p>Поздний модерн в Англии. Чарльз Рени Макинтош, выдающийся мастер английского модерна и школа Глазго. Стилевые особенности творчества.</p> <p><i>Бельгия.</i> Модерн в архитектуре. Творчество Виктора Орта. Анри ван де Вельде: многогранность творческого проявления.</p> <p><i>Франция.</i> Ар Нуво – французский вариант модерна. Рождение стиля в плакатной графике 80-х годов и расцвет плакатного искусства в 90-е годы – Шере, Грассе, Тулуз-Лотрек, Боннар, Муха. Распад импрессионизма и движение к новому стилю в живописи. (Ван-Гог, Гоген), декоративно-прикладном искусстве (Эмиль Галле, Рене Лаллик) и скульптуре (Роден). Утверждение стиля Ар Нуво во французской архитектуре. Творчество Г. Гимара.</p> <p><i>Германия.</i> Югендстиль – немецкий вариант модерна. Влияние академических традиций на ранний модерн в Германии. «Группа одиннадцати». Деятельность Мюнхенского и Берлинского Сецессиона. Дармштадская колония. Журнал «Югенд». Архитектура югендстиля. Творчество Г. Обриста.</p> <p><i>Австрия.</i> Вена – один из международных центров модерна на рубеже веков. Деятельность венского «Сецессиона». Модерн в архитектуре Австрии.</p> <p><i>Испания.</i> Творчество А. Гауди и каталонский модерн.</p>
9.7	Стиль модерн в России	<p>Истоки и предпосылки стиля модерн в России. Национально-романтическая тенденция в русском искусстве.</p> <p>Начальный период в истории русского модерна (80-е г. XIX в.): неорусский стиль в архитектуре и декоративно-прикладном искусстве (церковь в Абрамцево). Творчество В. Васнецова. Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова (1870 - 1890-е).</p> <p>Декоративно-прикладное искусство в Абрамцево и возрождение традиционного ремесла.</p> <p>Элементы модерна в живописи 80-х годов. Творчество Виктора и Аполлинария Васнецовых, Михаила Нестерова, Андрея Рябушкина, Исаака Левитана, Константина Коровина. Творчество Сергея Малютина и других мастеров. Символизм и модерн в творчестве Михаила Врубеля. Творческий путь Валентина Серова – от импрессионизма до модерна и синтез художественных приемов.</p> <p>Талашкино М.В. Тенишевой и его художественная среда (1890-е - начало 1900-х). Возрождение художественных народных промыслов в Талашкине.</p> <p>Деятельность общества «Мир искусства» (1899 - 1903 и 1911 - 22) и одноименного журнала (1898 - 1904).</p> <p>Русский эстетизм и проблема исторической стилизации в творчестве</p>

		<p>Александра Бенуа, Константина Сомова, Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Евгения Лансере, Николая Рериха, Ивана Билибина, Александра Головина. Разнообразие творческих манер мирискусников. Творчество Анны Остроумовой-Лебедевой, Игоря Грабаря и др. Бенуа - художественный критик и историк искусства. «Русские сезоны» в Европе (1909 - 1929). Поздний период деятельности «Мира искусства». Москва и Петербург в русской культуре серебряного века. Идеиная борьба и литературные дискуссии, отражение в них противоречий культурного развития России. Противопоставление Москвы и Петербурга в общественной полемике и творческих спорах.</p> <p>Архитектура московского модерна. Творчество Ф. Шехтеля. Основные постройки Шехтеля. Л.Н. Кекушев. Типология доходного дома в стиле модерн. И. Макаев. В.Ф. Валькотт.</p> <p>Архитектура петербургского модерна. Творчество Ф.И. Лидваля. Классицистические традиции в русском модерне. Понятие «северный модерн». Творчество архитектора И.А. Фомина.</p> <p>Провинциальный модерн.</p> <p>Стиль модерн в книжной и журнальной графике. И. Билибин, Е. Поленова, М. Якунчикова.</p>
Авангард в изобразительном искусстве России и Европы		
9.8	Фовизм	<p>Осенний салон 1905 года в Париже и начало истории фовизма. Термин «фовизм». Особенности живописного языка фовизма. Цели и задачи фовизма и особенности жанровой системы. Фовистский пейзаж, портрет, натюрморт. Профессиональный статус художника и концепция творческой свободы. Творчество Анри Матисса, Альбера Марке, Андре Дерена, Жоржа Руо, Рауля Дюфи, Мориса де Вламинка, Кеса ван Донгена и др. Раннее творчество Жоржа Брака. Ведущая роль А. Матисса в формировании фовистских концепций живописи и стилистики фовизма. Фовисты во второй половине 1910-х годов. Андре Дерен. Пейзаж в творчестве Мориса де Вламинга и Альбера Марке. Религиозные сюжеты в творчестве Жоржа Руо, Портреты Кес ван Донгена.</p>
9.9	Экспрессионизм в западноевропейском искусстве	<p>Экспрессионизм как художественное движение первой трети XX века. Образ мира и человека в искусстве экспрессионизма.</p> <p>Экспрессионизм в немецкой живописи. Истоки и предшественники немецкого экспрессионизма. Группа «Мост» в Дрездене (1905-1910): эстетико-теоретическая и художественная платформа. Творчество Эрнста-Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля, Макса Пехштейна, Карла Шмидта-Ротлуффа, Эмиля Нольде.</p> <p>Новое общество художников (1909 - 10) и группа «Синий всадник» (1911 - 12) в Мюнхене (Василий Кандинский, Алексей Явленский, Франц Марк, Август Макке, Пауль Клее, Лионель Файнингер, Арнольд Шенберг и др.). Эстетическая программа и особенности художественной техники. Альманах «Синий всадник». Искусство В. Кандинского, роль его эстетико-теоретических взглядов и возникновение первых форм абстрактной живописи. «Колористический» экспрессионизм Х. Сутина.</p> <p>Журнал и галерея «Штурм» (с 1910) как один из центров интернационального авангарда. Социальное направление в немецком экспрессионизме: Кетэ Кольвиц, Макс Бекман, Отто Дикс, Георг Гросс.</p>

		<p>Связь социального экспрессионизма и социально ориентированного дадаизма. «Новая вещественность», «Октябрьская группа» и др. – социальная направленность искусства, мастера и произведения.</p> <p>Экспрессионизм и скульптура. Творчество немецких скульпторов Эрнста Барлаха, Вильгельма Лембрука. Европейский архитектурный экспрессионизм 1910 – 1925. Распространение экспрессионизма в литературе, драматургии.</p>
9.10	Кубизм. Пуризм. Орфизм	<p><i>Кубизм и его эволюция в западноевропейском искусстве.</i></p> <p>Истоки и начало кубизма. Эстетические принципы кубизма. Эволюция кубизма: сезанновский, аналитический, синтетический периоды.</p> <p>Ранний, протокубистический период у Пикассо и Брака. «Голубой» и «розовый» периоды. Картина П. Пикассо «Авиньонские девицы» (1907).</p> <p>Кубизм во Франции: П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Р. Делоне, Л. Маркуси: общее и особенное. Применение новых материалов, изобретение новых художественных практик и значение этих процессов для искусства всего XX века. Теоретическое осмысление и самоанализ кубизма: труды Аполлинера, Глеза и Метценже, Канвайлера.</p> <p>Расширение кубизма как художественного течения. Группа «Де Пюто» (1910-1914) и «Салон Золотого Сечения» (1912). Творчество Альбера Глеза, Жана Меценже, Анри Ле Фоконье, Хуана Грис, Роже де ла Френе, Жака Вийона и др.</p> <p>Кубизм и скульптура. Сравнительная характеристика скульптуры и живописи кубизма. Творчество Жана Дюшан-Вийона и выходцев из Восточной Европы: Жака Липшица, Осипа Цадкина, Ханны Орловой, Константина Бранкузи (Брынкуша). Пластика посткубизма в творчестве Александра Архипенко, Антона Певзнера, Наума Габо. Влияние кубизма на формирование новых принципов формального мышления в архитектуре и дизайне.</p> <p>Интерес к примитивам и экзотическим культурам («Таможенник» Анри Руссо и другие «наивы»).</p> <p><i>Пуризм.</i> Манифест «После кубизма». Живописные произведения Амеде Озанфана и Шарля Жаннере (Ле Корбюзье). Вариант пуризма в творчестве Ф. Леже.</p> <p><i>Орфизм</i> как переходный этап от позднего кубизма к геометрическому абстракционизму. Содержание и происхождение термина. Основные особенности орфической живописи. Творчество Робера и Сони Делоне. Понятие «симультанная» живопись. Соединение движения и цвета в работах Франка Купки, Леопольда Сюрважа.</p>
9.11	Футуризм	<p>История возникновения и формирование футуристического движения. Филиппо Томазо Маринетти как идеолог и организатор футуристического движения.</p> <p>Манифесты футуристов и эстетика футуризма. Отношение футуристов к классическому наследию, к формам бытования и трансляции классической культуры. Форма существования футуризма в социальном и культурном пространстве. Новый образ и тип поведения художника. «Искусство будущего» с точки зрения футуристов. Станковая картина футуризма, ее специфика, роль в дальнейшей эволюции изобразительного искусства XX века. Техника футуристической живописи.</p> <p>Мастера футуризма, характеристика их творчества: Умберто Боччони,</p>

		Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссола, Джакомо Балла. Пластические опыты У. Боччони – проблемы развития объема в пространстве. Раннее творчество Марселя Дюшана. Антонио Сент-Элия и футуризм в архитектуре.
9.12	Дадаизм в искусстве Европы и Америки	<p>Абсурдизм в искусстве и литературе. Истоки и начало движения Дада. Термин «дада». История и эстетическая программа дадаистов. Американский и европейский дада – диалог Цюриха и Нью-Йорка. Последовательный и тотальный отказ от классической культурной традиции. Дада – первое масштабное проявление форм альтернативной культуры.</p> <p>Основные центры дадаизма (дада-ленд).</p> <p>Цюрих. Гуго Балль – идеолог раннего дадаизма. Тристан Тцара – сложение дадаистской доктрины, ее практическое воплощение. Альманахи «Дада». «Манифест Дада 1918г.» – официальное рождение дадаизма. Основные идеи дадаистов. Синтез новых форм творческой деятельности. Особенности саморепрезентации дадаистов. Художественное творчество цюрихских дадаистов. Поэзия Тцара. Ганс Арп: скульптура, «коллажи» и рельефы. Расписные гипсы Марселя Янко. «Шадография» фотографа Христиана Шада.</p> <p>Нью-Йорк. Основополагающие идеи американского дадаизма.</p> <p>Галерея Альфреда Штиглица в Нью Йорке (вторая половина 1910-х годов). Марсель Дюшан, отказ от станкового искусства. Кинетический объект и «Ready-Mades». Механоморфная живопись Френсиса Пикабия. Журнал «291». Фотографии Мен Рея, Курт Швиттерс, Макс Эрнст и др.</p> <p>Германия. Социально-критическое направление в дадаизме. Объекты и коллажи Рауля Хаузманна. Антифашистские фотомонтажи Георга Гросса, Джона Хартфилда.</p> <p>«Клуб Дада» в Берлине. «Дадаистский манифест 1918 г.» Гюльзенбека. Дадаизм в Кельне и Ганновере.</p> <p>Париж. Парижская группа дадаистов: А. Бретон, П. Дерме, Ж. Рибмон-Дессень, П. Элюар, А. Сальмон, М. Жакоб, Л. Арагон, Ф. Супо, Ж. Кокто. Дадаистическая поэма «Магнитные поля» Бретона и Супо. Дада-вечера и дада- фестивали. «Парижский конгресс» 1922 года. Выставка М. Эрнста в «салоне Дада» 1921г. Рождение сюрреализма.</p>
9.13	Искусство 1910-х годов. Ранний русский авангард.	<p><i>Истоки авангарда в России. Неопримитивизм в русском искусстве начала XX века.</i></p> <p>Общая характеристика изобразительного искусства России в начале XX века. Отход от миметических принципов в искусстве и разработка альтернативных вариантов демонтажа реалистического основ искусства, поиски вариантов абстрактного формообразования.</p> <p>Выставки «Салон Золотого Руна» (1908 и дважды - 1909) и «Салон Владимира Издебского» (1909 - 10) - первые демонстрации новых направлений в русском и западном искусстве.</p> <p>Роль коллекционеров и собирателей в формировании представлений о современном искусстве. Сергей Щукин и Иван Морозов.</p> <p>Своеобразие русской школы авангардного искусства. Две основные тенденции в развитии русского авангарда: экспрессионистическая и кубистская (по Д.В. Сарабьянову).</p> <p>История и эстетическая программа объединения «Бубновый валет». Международные выставки Общества. Понятие «неопримитивизм».</p>

	<p>Натюрморт как ведущий жанр «бубновых валетов». Творчество художников «Бубнового валета»: П.П. Кончаловского (1876-1956), А.В. Куприна (1880-1960), А.В. Лентулова (1882-1943), И.И.Машкова (1881-1944), Осмеркина А.А. (1892-1953), В.В.Рождественского в период 1910-х годов. Р.Р. Фальк (1886-1958) - «лирический кубизм», принцип «погружения в предмет», портреты Фалька Творчество художников, близких объединению – Н.И. Альтмана, Д. П. Штеренберга.</p> <p>Футуристическая эстетика и практика. Авангардные манифесты и выставки. Новые выставочные проекты «Ослиный хвост» и «Мишень» (1912 - 13). Организация объединения «Ослиный хвост». Спор «валетов» с «хвостами». Особенности русского примитивизма начала XX века.</p> <p>Творчество М. Ларионова (1881-1964). Провинциальная серия в творчестве художника. «Лучизм» как художественная система, первый вариант беспредметной живописи.</p> <p>Религиозная тема в творчестве Н. Гончаровой. Крестьянские мотивы. Эпическое начало и экспрессия в творчестве Н. Гончаровой. Программа «всечества».</p> <p>А.В. Шевченко (1883-1948) – художник и теоретик примитивизма. Артистизм живописи А.В. Фонвизина (1882-1973). Кавказские мотивы в творчестве М.В.Ледантю (1891-1917). Последние выставки «Ослиного хвоста». Открытие самобытного творчества Нико Пиросмани.</p> <p>Творчество Павла Филонова. Формирование художественной концепции «аналитического искусства». Манифест «Декларация мирового расцвета». «Мастера Аналитического искусства». Филонов и немецкий экспрессионизм.</p> <p>Творчество Михаила Матюшина и Елены Гуро. Идеи «органической культуры» и «расширенного смотрения». «Зорвед».</p> <p>Творчество Владимира Татлина. Жанры «материальных подборов», «угловых рельефов» и «контррельефов».</p> <p>Раннее творчество Марка Шагала, традиции примитивизма и влияние «парижской школы». Сложение и истоки художественного метода. Концепция «естественного» абсурда и гротеска. Трактровка бытового жанра – «бытовой мифологизм и символизм». Фантазия и гротеск в творчестве Шагала. Поэтика зрелых произведений. Автопортреты художника.</p> <p>Кубофутуризм. От кубизма и кубофутуризму. Понятие «кубофутуризм». Движение кубофутуристов и коллективные футуристические проекты, футуристические акции и выставки в жанре «скандала», «площадного действия», «театра». Музыкальная драма «Победа над Солнцем» (1913) и авангардные поиски 1910-х. Футуристическая рисованная книга и книжная графика. Литературно-художественное объединение «Гилея». «Союз молодежи». Будетляне. Деятельность братьев Владимира, Давида и Николая Бурлюков, Алексея Крученых, Велимира Хлебникова, Кирилла Зданевича, Николая Кульбина, Владимира Маяковского, Алексея Моргунова, Владимира Баранова-Россине, Михаила Андриенко-Нечитайло, Софьи Дымшиц-Толстой, Бориса и Марии Эндер и др. Группа «Супремус» и творчество Ивана Клюна (Клюнкова), Ивана Пуни, Ольги Розановой и др. «Школа русского кубизма» и творчество Любви Поповой, Надежды</p>
--	---

		<p>Удальцовой, Александры Экстер (Григоревич) и др. Коллажные принципы создания художественной формы. Связь русского кубофутуризма с французским кубизмом и итальянским футуризмом. Деятельность кубофутуристов в Москве и Петербурге.</p> <p><i>К. С. Малевич (1878-1935). Эволюция раннего творчества: увлечение и преодоление многочисленных течений и тенденций в развитии современного искусства от символизма, импрессионизма, постимпрессионизма, примитивизма, кубофутуризма к абстракции. Философско-эстетические основы творчества. Разработка принципов супрематизма. Выставка «О.10» (1915 г.). «Черный квадрат». Новая модель мироздания. Супрематизм как мировоззрение и художественный метод, отражение принципов геометрической абстракции Теоретическое наследие Малевича. Педагогическая концепция художника. Личность и творчество Малевича в истории мировой культуры XX века. Группа УНОВИС в Витебске (нач.1920-х). Николай Суетин, Илья Чашник. Творчество Веры Ермолаевой, Анны Лепорской, Давида Якерсона, Эль Лисицкого, Анны Каган, Льва Юдина, Льва Циперсона, Эдуарда Криммера, Константина Рождественского, Владимира Стерлигова и др.</i></p> <p><i>В. Кандинский: начало теории и практики абстрактного искусства. Европейские и национальные истоки творчества художника. Основные этапы творческой деятельности Кандинского: тенденции раннего творчества; художественное объединение «Синий всадник», роль Кандинского в его деятельности; поиск способов выражения духовного начала, переход к беспредметному искусству, теоретическая разработка принципов абстрактной живописи в работе «О духовном в искусстве» (1912). Эволюция творческих методов художника. Основные жанры абстрактной живописи Кандинского: «импрессии», «импровизации», «композиции» - своеобразие творческой задачи. Значение теоретического и художественного наследия Кандинского в истории искусства XX века.</i></p> <p><i>Конструктивизм. Термины «конструкция», «конструктивизм». Новая концепция формообразования. Борьба за целесообразность формы. Роль ВХУТЕМАС в истории отечественного дизайна.</i></p> <p><i>В.Е. Татлин (1885-1953). Эволюция творчества. Живописное творчество Татлина. Контррельефы Татлина («скульптоживопись»). Проект Башни III Интернационала. Развитие идей конструктивизма в творчестве А. Родченко, И. Леонидова, бр. Стенбергов, К. Мельникова, А. Веснина, М. Гинзбурга и др. Густав Клуцис. Эль Лисицкий. Противоречия конструктивистской эстетики. Архитектурные идеи конструктивистов – дом - «машина для жилья», «дома-коммуны». Проект Башни Наркомтяжпрома И. Леонидова. Конструктивизм в живописи и графике. Журнал «Вещь». Производственное искусство и рождение советского дизайна. Супрематизм в фарфоре. Эскизы костюмов и тканей Л. Поповой, В. Степановой и других.</i></p> <p><i>Участие художников авангарда в художественной жизни после октябрьской революции.</i></p> <p><i>Теоретическая и педагогическая деятельность сотрудников ВХУТЕМАСа. Институт Художественной культуры (ИНХУК). Конфликт «станковистов» и «производственников» в начале 1920-х</i></p>
--	--	---

		годов. Архитектурные проекты Малевича, Лисицкого.
9.14	Абстракционизм	<p>Абстрактное искусство. Формирование основных направлений раннего этапа развития абстракции.</p> <p>Феномен абстрактного искусства и отражение в нем фундаментальных черт современной культуры. Отсутствие типологического сходства между абстрактными формами в истории искусства и абстракцией XX столетия. Цели и задачи абстрактного искусства. Развитие и распространение абстракции, адаптация разных видов искусства к ее формам. Германия: Система профессионального обучения и теоретические разработки сотрудников Баухауза (Веймар и Дессау).</p> <p>История абстракционизма в западном изобразительном искусстве. Два типа живописной абстракции в первой половине XX века. Геометрическая абстракция и функционализм в Западной Европе (1910 - 1920-е; 1920-е – 1930-е годы).</p> <p>Абстрактная скульптура - эволюция формы от кубизма к абстракции. Специфика пластического мышления и формотворчества в абстрактной скульптуре. Мастера. Деятельность группы «Де Стайль» в скульптуре, живописи, дизайне, архитектуре. Тео ван Дюсбург.</p> <p>Рационализм в скульптуре и живописи - Антуан Певзнер и Наум Габо. <i>Творчество В. Кандинского</i>. Абстрактный экспрессионизм Кандинского, его характеристика.</p> <p><i>Творчество П. Мондриана</i>. Неопластицизм. Теософические основы искусства. Выразительные функции абстрактного искусства Мондриана, живописная манера, принципы построения живописного пространства.</p> <p><i>Нью-йоркская школа абстрактного экспрессионизма</i>. Аршил Горки. «Живопись действия». Джексон Поллок - живописная техника «дриппинг». Марко Ротко. Барнетт Ньюман. Ташизм. Шарль Эстьен – главный пропагандист и идеолог ташизма.</p> <p><i>Op-art</i>. Творчество Виктора Вазарелли.</p>
10 семестр (16 недель)		
10.1	Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы.	<p>Стиль <i>Ар Деко</i> в архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве Западной Европы и США. Сотворение нового «стиля эпохи». Попытка синтеза изысканности модерна с кубизмом и орфизмом. Убранство интерьеров, конструирование предметов, декоративные панно и витражи. Мода на экзотизмы.</p> <p>«Новая вещественность» в живописи Германии, Бельгии, Франции. Декоративизм, экспрессивный гротеск и социальная критика в эстетике направления.</p> <p><i>Неоклассицизм</i> в творчестве Пикассо, Матисса и других представителей авангарда 1910-х годов. Их творческая эволюция в последующие десятилетия (1940-е - 1960-е годы).</p> <p>«Парижская школа»: Амадео Модильяни, Моисей Кислинг, Фужита, Диего Ривера, Жюль Паскин, Марсель Громер, Андре Дюнауйе де Сегонзак, Морис Утрилло. Выходцы из России: Марк Шагал, Хаим Сутин, Хана Орлова и другие обитатели Монпарнаса. Проблемы художественной эмиграции из России после революции. Парижская школа между двумя войнами.</p> <p><i>Метафизическая живопись</i>: Соединение неоклассики с абсурдом. Значение живописи символизма и искусства раннего итальянского Ренессанса для формирования живописных концепций метафизической</p>

		<p>школы. Творчество Джорджо де Кирико, Творческий путь Джорджо де Кирико до основания метафизической школы. Концептуальная основа «стилистических» отличий метафизической живописи. Иллюзионизм метафизической живописи, особенности художественного языка и композиционных приемов. Творчество К. Карра. Натюрморты Джорджо Моранди. Роль метафизической школы для формирования живописной системы сюрреализма.</p> <p><i>Сюрреализм: основные направления и мастера</i></p> <p>Термин и философско-эстетические основы сюрреализма. Предпосылки и теория сюрреализма. Манифест А. Бретона 1924 г. Практика сюрреализма в искусстве и литературе. Развитие, периодизация и распространение сюрреализма. Основные направления. Участники сюрреалистического движения и их творчество.</p>
10.2	Художественные направления середины XX века	<p>Искусство и художественная культура 1930-х – 1950-х. Возникновение «тоталитарных» политических режимов (Германия, Италия, Испания и др.) и официальное искусство. Идеология и искусство. Противоборство авангарду.</p> <p>Социально-историческая ситуация после второй мировой войны. Процессы демократизации. Молодежная субкультура. Демократизация культуры. Появление новых форм искусства: хеппенинг, перформанс, объект, ассамбляж, инвайронмент. Искусство как тотальная деятельность, как перманентный творческий процесс. Деятельность международного движения «Флюксус». «12 идей Флюксуса» Кена Фридмана.</p> <p><i>Абстрактный экспрессионизм в американском искусстве середины 40-х – 60-х годов.</i> Живопись и скульптура. Эмиграция ведущих европейских мастеров и перемещение центра развития современного искусства из Европы в Америку. Связь абстрактного экспрессионизма второй волны с развитием сюрреалистического метода «автоматического письма» в живописи Массона и Матта.</p> <p>Джексон Поллок и его «живопись действия». Концептуальная основа творческого метода Поллока и ее отличие от сюрреалистического. Направления и разновидности в абстрактном экспрессионизме. Творчество основных представителей ньюйоркской школы: Д. Поллока, В. Де Куннинга, М. Ротко и др.</p> <p><i>Развитие абстракции в европейском искусстве после второй мировой войны.</i> Отличия европейской абстракции второй половины XX века от американского абстрактного экспрессионизма. Абстракция в Париже (абстрактный «импрессионизм», ташизм, группа КоБРА и др.). Варианты беспредметной экспрессии в творчестве группы «КОБРА» (Голландия, Бельгия), Жана Дюбюффе, Марка Ротко, Виллема де Куннинга и других мастеров Место абстракции в общей эволюции современного искусства.</p> <p><i>Поп-арт.</i> Альтернативные формы творчества. Поп-арт и философия массовой культуры. История поп-арта. Предпосылки и истоки поп-арта. Поп-арт и масс-медиа. Поп-арт и дада. Поп-арт и абстрактный экспрессионизм. Выставка «Искусство ассамбляжа» 1961 г. Творчество Р. Раушенберга и Дж. Джонса, эволюция от абстракции к новым формам. Классические формы существования и проявления поп-арта, принципы его формотворчества. Неодада.</p> <p>Англия – родина поп-арта. Деятельность «Независимой группы» (1952г.) в институте современного искусства в Лондоне (Ричард Гамильтон, Эдуардо Паолоцци и др.). Коллаж как прием поп-арта. Художники Питер Блейк, Рональд Китай, Дэвид Хокни. Тесная связь с музыкальной рок-культурой. «Битлс», «Роллинг Стоунз», Элвис Пресли.</p>

		<p>Американский поп-арт. Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс – родоначальники нового направления. Энди Уорхол (1928-1987) – лидер американского поп-арта. Серийность изображения как прием творчества. Фабрика Уорхола - модель шоу-бизнеса. Рой Лихтенштейн, Клас Ольденбург, Том Вессельман, Джеймс Розенквист и др.</p> <p>Формы абстрактного искусства в эпоху поп-арта: постживописная абстракция, оп-арт, кинетическая скульптура, минимализм.</p> <p>Творчество Ива Клейна.</p> <p>Оп-арт: использование оптических эффектов (Виктор Вазарели и др.).</p> <p>Кинетическое искусство</p>
10.3	Реализм в XX веке	<p>Европейский «Новый реализм». Миммо Роттел, Даниель Споэрри, Кристо, Жан Тенгли, Арман, Пьер Рестани.</p> <p>Гиперреализм. Имитация фотографии в живописи и скульптуре 70-х – середины 80-х годов. Фотография и изобразительное искусство в конце XIX - первой половине XX века (дадаизм, футуризм, сюрреализм). Выставка «22 реалиста» в нью-йоркской галерее Утни (1970 г.); биеннале в Венеции (1971 г.). Художники гиперреалисты: Ричард Эстес, Чак Клоз, Жак Монори, Дуан Хансон, Ален Джонс. Американская школа гиперреализма. Гиперреализм во Франции, Германии, Испании, России. Техника гиперреалистов.</p>
10.4	Основные направления в искусстве 70-90х годов. Живопись и скульптура.	<p>Переосмысление наследия минимализма. Концептуализм – деструкция основных параметров и категорий искусства. Идеи «смерти искусства» и «смерти автора» и их отражение в теоретическом искусствознании.</p> <p>Концептуализм: Джозеф Кошут и др. Производство искусства как текст. Концептуальный объект и инсталляция. Соединение статики и динамики. Мобили Александра Кальдера. Гюнтер Юккер, Жан Тэнгли, Никки де сан Фаль, Янис Куннелис, Марио Мерц и другие.</p> <p>Видеоарт. Проникновение видеоизображения в структуру произведения. Нам Джун Пайк и др.</p> <p>Трансавангард и движение «Новых диких»: возвращение к живописи. Сандро Киа, Франческо Клементе и др. (Италия); Георг Базелиц, Ансельм Кифер, Зигмар Польке и др. (Германия).</p> <p>Итоги и перспективы искусства на рубеже тысячелетий.</p>
10.5	Архитектура XX века: утопии и реальность	<p><i>Архитектура начала XX века.</i> Урбанизация и развитие европейских городов в конце XIX века. Влияние развития современной индустриальной и инженерной техники на архитектуру: усовершенствование строительного искусства и строительных конструкций, применение новых материалов в архитектуре. Влияние промышленного строительства и инженерно-технических сооружений на развитие современной архитектуры: Хрустальный дворец Пакстона, галерея машин для Парижской выставки 1889 года Дютера и Контамена, Эйфелева башня, строительство мостов и вокзалов, зал Столетия в Бреслау архитектора Берга.</p> <p>Чикагская школа. Место Чикагской школы в архитектуре XX века. Новый тип здания – небоскреб. Применение новых материалов, конструкций и технологий. Чикагская школа как выражение американского стиля в современной архитектуре. У. Ле Барон Дженни. Л. Салливен: «форма следует функции». Д. Адлер. Значение опыта Чикагской школы для формирования стиля Ф.Л. Райта. «Стиль прерий» и идея органической архитектуры Райта. Ф.Л. Райт(1861-1959) – выдающийся архитектор XX века. Проект «Город обширных горизонтов». Пространство в архитектуре Райта. «Дом над водопадом».</p>

		<p>Здание музея Гугенхейма в Нью-Йорке. <i>Интернациональный стиль в архитектуре.</i></p> <p>Первый этап. Истоки рационализма в европейской архитектуре: зодчество Огюста Перре, рационалистические элементы в неоклассицизме, неоготике, ар-нуво. <i>Функционализм в архитектуре</i></p> <p>Лё Корбюзье – одна из центральных фигур в современной архитектуре. Влияние его концепции, проектов и реализованных сооружений на теорию и практику современной архитектуры. Творческий путь архитектора: влияние Огюста Перре, немецкого Веркбунда, Миса ван дер Роэ. Эстетика пуризма Лё Корбюзье и Амедея Озанфана, их сотрудничество в журнале «L' Esprit Nouveau». Архитектурная теория Лё Корбюзье: разработка принципов современного градостроительства (эстетика и формы Лучезарного города, проекты реконструкции Рио де Жанейро и др.) Значение творчества Лё Корбюзье для развития современной архитектуры. Его вклад в формирование «интернационального стиля». Теория и практика функциональной архитектуры в творчестве Ле Корбюзье. Принцип пропорционирования «Модулер».</p> <p>Баухауз. Возникновение, этапы развития (Веймар, Дессау, Берлин), его основатели и участники. Социальные и эстетические концепции участников Баухауза, принципы формотворчества, идеи функциональности и чистоты формы. Функционализм и архитектура Баухауза.</p> <p>Деятельность Вальтера Гропиуса, Миса ван дер Роэ, Василия Кандинского, Пауля Клее в Баухаузе. Две противоборствующие тенденции в группе. Вклад Баухауза в формирование «интернационального стиля» в архитектуре и дизайне. Значение Баухауза для развития современного искусства и архитектуры.</p> <p>Дальнейшее развитие архитектурного мышления и творческих принципов Ф.Л. Райта. Его деятельность до Второй мировой войны. Типология зданий: высотные здания и особняки. Влияние Райта на современное зодчество.</p> <p>Второй этап. Поздний стиль Райта, Гропиуса, М. Ван дер Роэ, Ле Корбюзье. Интернациональный стиль, его развитие и трансформация в творчестве следующего поколения архитекторов: А. Аальто, А. Смитсон, П. Смитсон, Х. Шарун, П.Л. Нерви, О. Нимейер, Э. Сааринен. Типология общественных зданий. Связь между инженерной техникой и архитектурой. Кендзо Танге. Архитектурный комплекс «Токио –60». Национальный олимпийский комплекс. Здание газетной фирмы «Сидзуоки» в Токио. Собор св. Марии. Последние проекты Танге.</p>
10.6	Европейская скульптура XX века: поиск нового пластического языка Истоки современной скульптуры.	<p>Творчество А. Майоля и А. Бурделя. Скульптура в художественном процессе XX века. Сравнительная характеристика живописи и скульптуры на рубеже XIX-XX веков. Объективные предпосылки стадийного разрыва в развитии этих видов изобразительного искусства. Влияние Родена на скульптуру рубежа веков.</p> <p>Переосмысление классических традиций в творчестве Аристиды Майоля и Антуана Бурделя, проблема выбора образца в ареале античной пластики и своеобразии индивидуального художественного поиска.</p> <p>Искусство Аристиды Майоля: основные образы и мотивы, особенности пластического языка и эволюция формы. Значение античной</p>

		<p>скульптуры для формирования пластического мышления Майоля. Ландшафтная скульптура Майоля и проблема взаимодействия пластической формы с окружающей природной средой.</p> <p>Скульптура Антуана Бурделя: формирование пластического мышления. Основные темы в творчестве и их развитие. Принцип серийности как художественный способ развития темы (образ Бетховена). Бурдель-монументалист. Экспрессионистические тенденции в его искусстве. Переосмысление образов античной мифологии. Портрет в творчестве Бурделя.</p> <p>Экспрессионистическая тенденция в скульптуре. Эрнст Барлах (1878-1936). Философский смысл произведений мастера, особенности художественных средств выражения. Кэте Кольвиц (1867-1945). Мемориальный комплекс в Рогевальде. Вильгельм Лембрук: образный мир скульптора, содержание и форма ключевых произведений.</p> <p>Кубизм в скульптуре. А. Архипенко (1887-1964) - увлечение архаикой, теория «пустого пространства», принципы трехмерного кубизма; деятельность Архипенко в Париже, Берлине, Америке; «светомодуляторы», портреты - олицетворения. О. Цадкин (1890-1967): темы и образы, эстетика материала; монумент «Разрушенный Роттердам».</p> <p>Отсутствие единых критериев и путей развития скульптуры, сосуществование разнородных направлений, традиционных и альтернативных форм творчества. Абстрактная и фигуративная пластика. Преодоление стадийного разрыва в развитии живописи и скульптуры. Творчество К. Бранкуси. Творчество Альберто Джакометти (1901-1966). Творчество Г. Мура.</p>
10.7	Проблема постмодернизма в искусстве и культуре.	<p>Термин «постмодернизм». «Постмодернизм» и «модернизм». Социально-исторические предпосылки постмодернизма: глобальные изменения в мире, кризис индустриальной цивилизации, становление информационного типа общества, глобальные проблемы конца XX века. Философско-эстетические основы постмодернизма: французский постструктурализм и постфрейдизм; теория деконструкции Жака Деррида; влияние на развитие постмодернистской эстетики взглядов Умберто Эко. Термин «симулякр» в эстетике постмодернизма. Стирание граней между «высоким» и «массовым» искусством. Постмодернистская ирония. Полистилизм искусства. Роль компьютерных технологий в искусстве постмодернизма. Хеппенинг, инвайронмент, инсталляция, перформенс и др. формы художественной активности в постмодернизме.</p> <p><i>Постмодернизм в архитектуре.</i> Кризис модернистских принципов архитектуры в конце 60-х годов (Ле Корбюзье, Гропиус) – протест против стандартизации среды обитания. Теория архитектуры постмодернизма (Ч. Дженкс, Гропиус, Р. Вентури). Теория стилового плюрализма. Ирония и гротеск в архитектуре. Жилые массивы Рикардо Бофила частные особняки и общественные здания Майкла Грейвза, банковские и административные комплексы Филиппа Джонсона, сооружения Джеймса Стерлинга и Чарльза Мура, Ганса Холлайна и японской группы «метаболистов». Сооружения культурного назначения: художественная галерея в Штутгарте (Д. Стерлинг). Анализ постмодернистской архитектуры в работах Ж. Деррида.</p>

		<p><i>Постмодернизм в изобразительном искусстве.</i> Тенденции в искусстве 80-х годов. Неоэкспрессионизм и «новые дикие». Творчество Г. Базелитца, А. Кифера, А. Пенка, М. Люпертца. Итальянский трансавангард – Ф. Клементе. С. Киа, Э. Кукки. Основные направления в живописи постмодернизма: метафизическое (Бэлтус, Гилспи, Мариани, Фиуме, Кифер); повествовательное (Э. Лесли, Ж.Бил, Д. Хокни, Р. Китай); аллегорическое (С. Робертс, В. Сивитико, Л. Перри, М. Ирлбэчера и др.); реалистическое («архетипический реализма» – Л. Фрэнд, П. Рилстэйн; фотореализм (Р. Эст, Ж. Де Эндриа), «навязчивый реализм» (М. Леонардо, Б. Джонсон, С. Холи); сентименталистский (П. Шермули, Э. Эрайк, М. Эндрюс, Б. Джекин, Р. Шеффер, М. Эндрежевик).</p>
--	--	---

4. Структура и объём занятий по дисциплине «История современного искусства» представлены в Приложении 1 к данной Рабочей программе.

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля

Для освоения дисциплины «История современного искусства» используются оснащенные учебные аудитории в соответствии с таблицей №1.

Таблица №1. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

<p>Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы студентов, в т.ч. в ЭИОС (участие в вебинарах). Комплект учебной мебели: кафедра лектора "Мега", доска маркерная, набор демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (видеопроектор Mitsubishi XL6600U экран проекционный De- light, проектор (Epson EB-S62), компьютер (Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz DDR2, 1024 МБ, Intel 82852/82855 GM/GME ASUSTeK Computer INC., P5GC-MX/1333 PS/2 Mouse, PS/2 Keyboard, MAXTOR STM3160215AS 160.0 GB, монитор LG-FLATRON L1753S), доступ к сети Интернет и ЭИОС Академии, включая ИС ZOOM. Программное обеспечение: Microsoft Windows Professional 7 Russian Upgrade Academic, Microsoft Office 2010 Academic Russian.</p>	<p>117133, г. Москва, ул. Академика Варги, д. 15 Аудитория 3414</p>
--	---

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины /модуля

Основная литература:

1. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник для студентов вузов / Ю.Б. Боров. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 495с. – (Серия «Cogito ergo sum»).
2. Тугендхольд, Я. А. Художественная культура Запада / Я. А. Тугендхольд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 169 с. — (Антология мысли). — Текст: электронный // ЭБС Юрайт— URL: <https://urait.ru/bcode/460146>
3. Шабанов, Н. К. Художественная жизнь России (X–XX века). Хронограф: учебное пособие / Н. К. Шабанов, М. Н. Шабанова. — 3-е, стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. — 308 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система— URL: <https://e.lanbook.com/book/121981>
4. Яковлева, Н. А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры: учебно-методическое пособие / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова; под редакцией Н. А. Яковлевой. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Планета музыки, 2018. — 396 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система — URL: <https://e.lanbook.com/book/111466>

Дополнительная литература:

1. Креленко, Н.С. История культуры: от Возрождения до модерна: учеб. пособие. – М.:ИНФРА-М, 2015. – 320с. – (Высшее образование: Бакалавриат).
2. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве: сборник научных статей / под общей редакцией Е.Л. Кудриной; ред.: Н.С.Попова, Г.С.Елисеенкова, Л.А. Ткаченко, А.А.Гук, Т.Ю.Казарина; предисл. Т.Ю.Казариной; пер.А.А.Щербинина. - Кемерово: Кемеров.гос.ин-т культуры, 2016. - 308с.:ил. - [Электронный ресурс]. - URL: https://art.biblioclub.ru/art_book/index.php?page=book&id=472920&sr=1
3. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства: учебно-методический комплекс / авт.-сост. А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко; Министерство культуры Российской Федерации, Кемеровский государственный университет культуры и искусств и др. – Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. – 56 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438722>
4. Культура, искусство и творчество: история, современные направления развития и достижения: монография / Е.Л. Антнова, Г.М. Вершинская, Г.М. Павлович и др. - Эл. изд. - Электрон. текстовые дан. (1 файл pdf: 79с.). - Нижний Новгород: НОО "Профессиональная наука", 2018. — Текст: электронный // Научная электронная библиотека «eLibrary.Ru» – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37162004>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. ЭБС Академии и сторонние ЭБС, к которым обучающиеся Академии имеют доступ на основании заключенных договоров:
  - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <http://www.biblioclub.ru>
  - АРТ-Портал "Мировая художественная культура" <https://art.biblioclub.ru/>
  - ЭБС Юрайт <https://urait.ru/>
  - ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com/>
2. Базы данных и поисковые системы:
  - электронный фонд правовой и нормативно-технической документации <http://docs.cntd.ru/>
  - поисковая система Яндекс <https://www.yandex.ru/>
  - поисковая система Google <https://www.google.ru/>

7. Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций по дисциплине/модюлю

Оценочные материалы оценивания уровня сформированности компетенций (части компетенций) по результатам освоения дисциплины «История современного искусства» представлены в Приложении 2 «Фонды оценочных средств» к данной Рабочей программе.

Структура и объём дисциплины «История современного искусства»

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Количество ак. часов
9 семестр (16 недель).		
	Введение в теорию современного искусства	2
Искусство рубежа веков и предпосылки современного искусства		
9.1	Постимпрессионизм	2
9.2	Символизм в европейской живописи	2
9.3	Живопись русского символизма	2
9.4	Эстетические принципы стиля модерн	2
9.5	Стиль модерн в европейском искусстве	2
9.6	Стиль модерн в России	2
9.7	Постимпрессионизм	2
Авангард в изобразительном искусстве России и Европы		
9.8	Фовизм	2
9.9	Экспрессионизм в западноевропейском искусстве	2
9.10	Кубизм. Пуризм. Орфизм	2
9.11	Футуризм	4
9.12	Дадаизм в искусстве Европы и Америки	2
9.13	Искусство 1910-х годов. Ранний русский авангард.	2
9.14	Абстракционизм	2
Семестр 10 (16 недель)		
10.1	Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы.	2
10.2	Художественные направления середины XX века	4
10.3	Реализм в XX веке	2
10.4	Основные направления в искусстве 70-90х годов. Живопись и скульптура.	2
10.5	Архитектура XX века: утопии и реальность	2
10.6	Европейская скульптура XX века: поиск нового пластического языка Истоки современной скульптуры.	2
10.7	Проблема постмодернизма в искусстве и культуре	2

Фонды оценочных средств по дисциплине «История современного искусства»

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучающихся

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является «зачет» в 9 и 10 семестрах. Оценивание уровня сформированности компетенций результатам освоения дисциплины осуществляется в соответствии с действующим в Академии порядком. Оценка качества освоения обучающимися уровня сформированности соответствующих компетенций (части компетенции): УК-5.1, ОПК-5.1, ОПК-6.2, ОПК-6.3, ОПК-7.1, ОПК-7.2, ОПК-9.2 проводится в соответствии с системой оценки для оценивания дисциплины. Система оценки для оценивания дисциплины доводится до сведения обучающихся в начале каждого семестра.

1. Типовые контрольные оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине

1.1. Контрольные оценочные материалы предназначены для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом видов и степени ограничений здоровья, при формировании компетенций, указанных в программе дисциплины «История современного искусства».

1.2. Контроль сформированности компетенций (части) осуществляется согласно таблице №2:

Таблица №2. Освоение обучающимися дисциплины
«История современного искусства».

Шифр	Наименование компетенции	Индикаторы формирования (достижения) компетенции	Вид контроля
УК -5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 Выявляет разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия, историческое наследие и социокультурные традиции различных социальных групп на основе знаний этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира, включая мировые религии и философские учения	Зачет
ОПК-5	Способен к работе с научной литературой, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий	ОПК-5.1 Формулирует приемы и методики работы с научной литературой, основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки, интерпретации информации из различных источников	Зачет

ОПК-6	Способен анализировать процесс развития материальной культуры и изобразительного искусства в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских, эстетических идей	ОПК-6.2 Выявляет особенности развития материальной культуры, стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах в культурно-исторических контекстах и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, мировоззренческих, философских и эстетических идей ОПК-6.3 Проявляет уважительное и бережное отношение к историческому наследию и культурным традициям, проявляет толерантность в восприятии социальных и культурных различий	Зачет
ОПК-7	Способен ориентироваться в культурно-исторических контекстах развития стилей и направлений в изобразительных и иных искусствах	ОПК-7.1 Идентифицирует исторические и художественные традиции современного общества, основные этапы и закономерности исторического развития социально-значимых и культурных процессов общества ОПК-7.2 Анализирует объекты искусства в контексте исторических и художественных традиций современного общества	Зачет
ОПК-9	Способен к формированию личных позиций и выражению своего отношения к поискам и течениям современного искусства; к готовности участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)	ОПК-9.2 Аргументировано отстаивает личную позицию к поискам и течениям в современном искусстве на основе анализа и оценки исторической информации	Зачет

1.3. Оценивание результатов обучения.

- Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине «История современного искусства» осуществляется в соответствии Положения о порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся.
- Оценивание проводится по темам разделов в соответствии с темами, указанными в программе учебной дисциплины «История современного искусства» п. 3.

1.3. Подлежат оцениванию виды заданий, указанных в таблице №3.

Таблица №3. Виды заданий, подлежащие оцениванию

Темы	Критерии оценивания задания
Полнота изложения теоретического материала; правильность и аргументированность изложения; самостоятельность ответа; культура речи	
Искусство рубежа веков и предпосылки современного искусства Постимпрессионизм	<i>Дискуссия</i> «Современное искусство: проблемы экспозиции и хранения»
Символизм в европейской живописи	<i>Собеседование</i> Вопросы для обсуждения: – Французский символизм

	<ul style="list-style-type: none"> – Символизм в Германии – Творчество Гогена в контексте идей символизма. – Набиды
Эстетические принципы стиля модерн	<p><i>Оперативный опрос по теме лекции</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Орнамент в искусстве модерна – Синтез искусств: поиск принципов
Стиль модерн в европейском искусстве	<p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Сецессион – Стиль Либерти – Каталонский модерн
Стиль модерн в России	<p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Московский модерн – Петербургский модерн – «Мир искусства»
Кубизм. Пуризм. Орфизм	<p><i>Оперативный опрос по теме лекции</i></p> <p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Пуризм – Орфизм
Искусство 1910-х годов. Ранний русский авангард.	<p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – «Бубновый валет» и «Осиный хвост» – Аналитическое искусство
Абстракционизм	<p><i>Дискуссия</i></p> <p>Теория и практика беспредметного искусства</p>
Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы.	<p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Неоклассицизм – «Парижская школа»:
Сюрреализм: основные направления и мастера	Оперативный опрос по теме лекции
Художественные направления середины XX века	<p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Абстрактный экспрессионизм
Реализм в XX веке	<p><i>Доклады, сообщения</i></p> <p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Гиперреализм и фотореализм
Основные направления в искусстве 70-90х годов. Живопись и скульптура.	<p><i>Доклады, сообщения</i></p> <p><i>Собеседование</i></p> <p>Вопросы для обсуждения:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Концептуализм – Видеоарт
Архитектура XX века: утопии и реальность	Оперативный опрос по теме лекции
Европейская скульптура XX века: поиск нового пластического языка Истоки современной скульптуры.	Оперативный опрос по теме лекции
Проблема постмодернизма в искусстве и культуре	Дискуссия «Пост-классика? Пост-культура?»

Вопросы обсуждаются в рамках аудиторных занятий, ответы засчитываются при выставлении оценки за работу на занятии.

2. Оценочные средства промежуточной аттестации (ПА).

2.1. Оценочным средством ПА является комплект выполненных студентами заданий по «Истории современного искусства».

2.2. Элементы работы студентов, подлежащих оценке в ходе промежуточной аттестации:

- собеседование
- дискуссия
- доклады, рефераты

2.3. По завершению обсуждения элементов работы студента преподаватель выставляет оценки, которые фиксируются в ведомости промежуточной аттестации и зачетной книжке студента.

3. Система оценки для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «История современного искусства».

Шкала и критерии оценивания освоения дисциплинарных частей компетенций:

1) При оценке знаний

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
Зачтено	Достаточный уровень	Обучающимся дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.
Не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Обучающимся дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Студент не способен ответить на вопросы при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.

2) При оценке умений

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
зачтено	Достаточный уровень	общее знание только основного материала, за ответы, содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала, за слабое применение теоретических положений.
Не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	незнание значительной части программного материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание основных понятий дисциплины

3) При оценке навыков

Оценка	Уровень освоения	Критерии оценивания уровня освоения
зачтено	Достаточный уровень	Обучающимся задание выполнено с подсказками преподавателя. При этом задание понято правильно, в логическом рассуждении нет существенных ошибок, задание выполнено не полностью или в общем виде.
не зачтено	Минимальный уровень не достигнут	Обучающимся задание не выполнено.

Примеры типовых заданий для самостоятельной работы

1. Описание и анализ произведения искусства. Для анализа рекомендуется выбрать произведения искусства из экспозиции музеев, доступные для изучения. Обязательное требование – работа с подлинником.
  - «Реализм в XX веке»
2. Сравнительный анализ произведений искусства
  - Искусство 70-х – 80-х годов и поиски новых средств выразительности. (Сравнительный анализ произведений на выбор студента)
  - Модернизм и постмодернизм в архитектуре (Сравнительный анализ произведений на выбор студента)

Перечень типовых вопросов к зачету (9 семестр)

1. Современное искусство: понятие, возможные классификации, периодизация.
2. Модернистские течения в живописи начала XX века.
3. Основные художественные принципы стиля модерн
4. Региональные школы модерна: Бельгия, Франция, Германия, Австрия Стилевое развитие искусства в начале XX века
5. Сецессион и европейское искусство конца 19 – начала 20 веков
6. Архитектура московского модерна
7. «Мир искусства»
8. Книжная и журнальная графика художников «Мира искусства»
9. Живопись русского модерна
10. Стиль модерн в отечественной и зарубежной пластике
11. Художественное объединение «Голубая роза»
12. Архитектура ар-нуво
13. Фовизм: история, художественные особенности
14. Творчество А. Матисса
15. Творчество А. Марке
16. Художественные принципы кубизма.
17. Футуризм в отечественном и западноевропейском искусстве: история движения и основные имена
18. Творчество Пикассо
19. Фовизм: история, художественные особенности
20. Художественные принципы кубизма.
21. Экспрессионизм в литературе, живописи, музыке, кино. Художественные объединения экспрессионизма: «Мост», «Синий всадник».
22. Дадаизм
23. Абстракционизм как феномен искусства XX века
24. Творчество В. Кандинского
25. Деятельность БАУХАУЗА
26. Супрематизм К. Малевича

Перечень типовых вопросов к зачету (собеседованию) (10 семестр)

1. Модернизм в культуре и в искусстве. Основные принципы.
2. Авангард
3. Футуризм в отечественном и западноевропейском искусстве: история движения и основные имена
4. Кубофутуризм
5. Экспрессионизм в литературе, живописи, музыке, кино. Художественные объединения экспрессионизма: «Мост», «Синий всадник».
6. Конструктивизм
7. Парижская школа между двумя войнами.
8. Неопримитивизм в русском искусстве начала XX века.
9. Оп-арт: теория и практика
10. Реализм в отечественной и западноевропейской живописи первой половины XX века
11. Стиль Ар Деко. Художественные особенности.
12. Авангардные течения 1920-х годов в искусстве Западной Европы
13. Искусство сюрреализма: система приемов.
14. Искусство и архитектура Германии и Италии периода фашизма
15. Дадаизм в европейском искусстве: история и художественная практика
16. Поп-арт в искусстве Западной Европы и США: история и теория, основные имена
17. Абстрактный экспрессионизм в американском искусстве середины 40-х – 60-х годов.
18. Художественные движения 70-80-х годов XX века
19. Концептуализм (Conceptual Art) как феномен культуры. Истоки и основания концептуального искусства.
20. Гиперреализм: основные имена и тенденции развития
21. Основные мастера зарубежной архитектуры XX века
22. Основные тенденции развития скульптуры в XX веке
23. Реализм в современном искусстве
24. Искусство постмодернизма: общая характеристика

Темы для коллективных обсуждений и собеседования:

- Основные художественные проблемы пластических искусств в XX веке
- Традиция в искусстве XX века
- Реализм: содержание термина и художественная реальность.