

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого»
Гуманитарный институт
Философский факультет
Кафедра теории, истории и философии культуры

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ИГУМ
А.А. Кузьмин
« 22 » 06 2014 г.

ЭСТЕТИКА
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

дисциплина для направления подготовки 033000.62 «Культурология»
профиль "Управление в социокультурной сфере"

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Федотова Н.Г.
« 20 » 06 2014 г.

РАЗРАБОТАЛ:

Профессор каф.ТИФК
Маленко С.А.
« 10 » 06 2014 г.

Принято на заседании кафедры
Пр. № 4 от 16.06.2014 г.
Зав. каф. ТИФК

А.А. Кузьмин
« 16 » 06 2014 г.

Великий Новгород

1. Цели изучения дисциплины.

1.1. Цель учебной дисциплины состоит в осмыслении закономерностей эстетического освоения человеком действительности в контексте современной социокультурной реальности и выявлении художественных ценностей современного искусства.

1.2. Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:

- выявление чувственно-ценностной природы эстетического знания, его роли и места в формировании культурно-ценностных эталонов и приоритетов;
- раскрытие основных этапов становления эстетики как науки, эволюции эстетического знания;
- ознакомление студентов с современными концепциями эстетического анализа культуры;
- выявление актуальных проблем формирования эстетической и художественной культуры личности;
- раскрытие основных направлений в развитии современного искусства и их эстетических приоритетов;
- развитие навыков самостоятельного анализа специфики языка искусства и его воздействия на сознание и поведение человека;
- развитие потребности в постоянном самостоятельном приобщении к ценностям художественной культуры (мировой, отечественной, региональной);
- развитие потребности применять полученные знания в профессиональной сфере.

2. Место дисциплины в структуре ООП направления подготовки

Учебный курс «Эстетика современного искусства» входит в «Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (дисциплины по выбору) профессионального цикла общей образовательной программы. В соответствии с базовым учебным планом ООП, данная дисциплина читается в 7 семестре на 4 курсе и базируется на знаниях, полученных по основным профессиональным учебным модулям, и является одним из обобщающих в программе подготовки по направлению 033000.62 - Культурология, профиль "Управление в социокультурной сфере".

Освоение знаний по курсу «Эстетика современного искусства» призвано сформировать у студентов-культурологов базовые знания и навыки, которые станут фундаментом дальнейшей профессиональной подготовки. Компетентностный ресурс, полученный в рамках освоения данного учебного модуля, может быть использован при изучении таких учебных модулей профессионального цикла, как «Культура как способ производства гендерной асимметрии», «Межкультурная коммуникация», «Культурная политика», «Философия рекламы», «Тенденции современного искусства», «Кинематограф и фотография в контексте современной культуры», «Визуальная антропология».

Требования к результатам освоения учебного модуля

В результате изучения учебного курса «Эстетика современного искусства» студент формирует и демонстрирует следующие общекультурные и профессиональные компетенции:

ОК-1 – владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения:

- умеет работать с информацией (отбирать, анализировать, обобщать, синтезировать);
- демонстрирует культуру мышления во время проведения аудиторных занятий (практических, интерактивных и т.д.);
- умеет определять цель при выполнении письменных работ и выбирать пути ее достижения;

ОК-9 – использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы:

- знает основные теоретические положения культурологии и владеет необходимым теоретическим инструментарием культуролога;
- умеет ориентироваться в основных методологических стратегиях культурологического знания и применять при решении культурологических задач методы аксиологического, социологического, знаково-символического, коммуникативного и прочих векторов познания культуры;
- способен использовать наиболее приоритетные способы анализа проблем и процессов культуры с помощью полученных теоретических знаний о культуре.

ПК-12 способен применять в производственной социокультурной деятельности базовые профессиональные знания по культурологии:

- знать основные тенденции развития современного искусства;
- уметь анализировать и выявлять эстетическую ценность произведения современного искусства;
- владеть навыками творческой интерпретации художественных новаций современного искусства;

ПК-16 способен к реализации социально-культурных программ в системе массовых коммуникаций:

- знать сущность социально-культурных программ в сфере массовых коммуникаций;
- уметь составлять социально-культурную программу на примере досуговой коммуникации;
- владеть навыками системного анализа социокультурной реальности и выявления основных художественных тенденций развития культуры;

ПК-18 готов к участию в реализации форм культурно-досуговой деятельности:

- знать ведущие стратегии организации культурно-досуговой деятельности в современной культуре;
- уметь планировать и организовывать культурно-досуговые мероприятия;
- владеть творческого переосмысления художественного опыта современного искусства для организации культурно-досуговой деятельности;

Содержательное наполнение компетенций через показатели, демонстрация которых позволит принять решение о степени сформированности каждой из них, осуществляется в соответствии с паспортами компетенций.

В соответствии с содержанием основной образовательной программы по направлению подготовки 033000.62 – «культурология», учебный курс «Эстетика современного искусства» осваивается на базовом уровне.

4.1. Трудоемкость дисциплины и формы аттестации.

а) Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах для направлений подготовки бакалавров, осваивающих дисциплину в весеннем семестре, представлена в таблице № 1.

Таблица 1. Трудоемкость дисциплины в весеннем семестре

Учебная работа (УР)	Распределение по семестрам	
	7 семестр	Всего
Полная трудоемкость дисциплины. В т.ч.:	3 З.Е.	3 З.Е.
- трудоемкость дисциплины	3 З.Е.	3 З.Е.
- аттестация (Д/зачет)	0 З.Е.	0 З.Е.

в) Трудоемкость дисциплины в академических часах представлена в таблице № 3.

Таблица 3. Трудоемкость дисциплины в академических часах

Учебная работа		Всего	В т.ч. аудиторная СРС
1. Аудиторная нагрузка	Лекции	36	18
	Практические занятия	18	
2. Внеаудиторная СРС		54	
3. Аттестация (Д/зачет)		0	

3. Содержание дисциплины.

3.1. Темы и содержание теоретических занятий.

Модуль, раздел (тема), КП/ КР	Семестр	№ недели	Трудоемкость по видам УР (в АЧ)				Баллы Рейтинга		Рекомендуемые источники
			Лек	Пр	Ауд. СРС	Вне ауд. СРС	Поро- говый	Макси- мальный	
	7								
1) Предмет эстетики, ее место в системе философских наук		1-2	2	2	2	6			1-5
2) Художественный образ – форма мышления в искусстве. Форма и содержание в искусстве		3-4	2	2	2	6			1-5
3) Эстетическая практика и ее современные виды		5-6	2	2	2	6			1-5
4) Предвестники искусства XX века – импрессионизм, постимпрессионизм		7-8	2	2	2	6			1-5
5) Рубеж XIX-XX веков — до первой мировой войны. Формирование новых течений, групп. Зарождение авангарда		9-10	2	2	2	6			1-5
6) Искусство между Первой и Второй мировыми войнами. Зарождение постмодернизма		11-12	2	2	2	6			1-5
7) Зарубежное искусство во второй половине XX века		13-14	2	3	2	6			1-5
8) Российский андеграунд		15-16	2		2	6			1-5
9) Терминология современного искусства		17-18	2	2	2	6			1-5
Итого			36	18	18	54	75	150	
			108						

4.3. Формирование компетенций студентов

№ раздела, модуля дисциплины	Формируемые компетенции	Трудоемкость раздела, (в АЧ)
Темы №1	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №2	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №3	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №4	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №5	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №6	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №7	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №8	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Темы №9	ОК-1, ОК-9, ПК-12, ПК-16, ПК-18	12
Итого		108

5. Образовательные технологии.

Образовательный процесс по дисциплине строится на основе применения следующей комбинации методов преподавания: модульно-рейтинговое, проблемное обучение и развивающее обучение. В связи с этим организация познавательной деятельности включает в себя элементы пассивного, активного и интерактивного, мультимедийного обучения.

Реализация такого рода модели задает соответствующие формы организации образовательного процесса и выражается в использовании следующих образовательных технологий:

- лекция (вводная, проблемная, лекция-презентация, информационная лекция);
- практическое занятие (работа в малых группах, обсуждение конкретных ситуаций, презентации индивидуальных работ);
- дискуссия (общая тематическая);
- игровые процедуры (деловая игра);
- исследовательские (анализ источника, составление тезауруса);
- процедуры активизации творческой деятельности (технология развития критического мышления через чтение и письмо - РКМЧП - вызов, осмысление, рефлексия, «ромашка Блюма»);
- самостоятельная работа студентов (работа с источниками по темам дисциплины, написание эссе по проблеме, подготовка презентаций, выполнение домашних заданий).

В процессе реализации образовательных технологий предусмотрено возможное использование информационных технологий: предоставление информации, выдача рекомендаций по электронной почте, использование мультимедийных средств в лекционных и практических занятиях и т.д.

Предполагаемые формы проведения лекционно-практических занятий по дисциплине представлены в следующей таблице.

Тема занятий	Форма проведения
1) Предмет эстетики, ее место в системе философских наук	Вводная информационная лекция; обсуждение тематики практических, творческих занятий и т.д.
2) Художественный образ – форма мышления в искусстве. Форма и содержание в искусстве	Проблемная лекция, семинар
3) Эстетическая практика и ее современные виды	Проблемная лекция, семинар
4) Предвестники искусства XX века – импрессионизм, постимпрессионизм	Проблемная лекция, семинар
5) Рубеж XIX-XX веков — до первой мировой войны. Формирование новых течений, групп. Зарождение авангарда	Проблемная лекция, семинар
6) Искусство между Первой и Второй мировыми войнами. Зарождение постмодернизма	Проблемная лекция, семинар
7) Зарубежное искусство во второй половине XX века	Проблемная лекция, семинар
8) Российский андеграунд	Проблемная лекция, семинар
9) Терминология современного искусства	Проблемная лекция, семинар

6. Оценочные средства контроля успеваемости.

6.1 Формы контроля качества освоения дисциплины.

Контроль качества освоения студентами дисциплины осуществляется непрерывно в течение всего периода обучения с использованием балльно-рейтинговой системы (БРС), являющейся обязательной к использованию всеми структурными подразделениями университета.

Для оценки качества освоения дисциплины используются формы контроля: текущий – регулярно в течение всего семестра; рубежный – на девятой неделе и семестровый – по окончании изучения учебного дисциплины.

Текущий контроль осуществляется во время выполнения практических аудиторных и внеаудиторных заданий, проведения предусмотренных программой форм оценки знаний.

Рубежный контроль осуществляется посредством суммирования баллов текущего рейтинга за период обучения с первой по девятую неделю.

Семестровый (промежуточный) контроль осуществляется посредством суммирования баллов за весь период обучения при условии, что текущий рейтинг по каждому из контрольных мероприятий по данному модулю (дисциплине) не ниже уровня успеваемости.

Оценка качества освоения дисциплины осуществляется с использованием фонда оценочных средств (ФОС), разработанного для данной дисциплины, по всем формам контроля в соответствии с Положением НовГУ «Об организации учебного процесса по образовательным программам высшего образования» и Положением НовГУ «О фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации студентов и итоговой аттестации выпускников».

6.2. Виды и перечни заданий для СРС

Темы и формы практических занятий:

№	№ темы	Наименование практического занятия	Форма проведения	Кол-во баллов
ПР-1	1	Предмет эстетики, ее место в системе философских наук	Семинар	6 б.
ПР-2	2	Художественный образ – форма мышления в искусстве. Форма и содержание в искусстве	Семинар	6 б.
ПР-3	3	Эстетическая практика и ее современные виды	Семинар	6 б.
ПР-4	4	Предвестники искусства XX века – импрессионизм, постимпрессионизм	Семинар	6 б.
ПР-5	5	Рубеж XIX-XX веков — до первой мировой войны. Формирование новых течений, групп. Зарождение авангарда	Семинар	6 б.
ПР-6	6	Искусство между Первой и Второй мировыми войнами. Зарождение постмодернизма	Семинар	6 б.
ПР-7	7	Зарубежное искусство во второй половине XX века	Семинар	6 б.
ПР-8	8	Российский андеграунд	Семинар	6 б.
ПР-9	9	Терминология современного искусства	Семинар	6 б.

Темы домашних заданий для СРС:

№	№ темы	Наименование домашнего задания	Кол-во баллов
ДЗ-1	1	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Предмет эстетики, ее место в системе философских наук».	6 б.
ДЗ-2	2	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Художественный образ – форма мышления в искусстве. Форма и содержание в искусстве».	6 б.
ДЗ-3	3	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Эстетическая практика и ее современные виды».	6 б.
ДЗ-4	4	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Предвестники искусства XX века – импрессионизм, постимпрессионизм».	6 б.
ДЗ-5	5	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Рубеж XIX-XX веков — до первой мировой войны. Формирование новых течений, групп. Зарождение авангарда».	6 б.
ДЗ-6	6	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Искусство между Первой и Второй мировыми войнами. Зарождение постмодернизма».	6 б.
ДЗ-7	7	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Зарубежное искусство во второй половине XX века».	6 б.
ДЗ-8	8	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Российский андеграунд».	6 б.
ДЗ-9	9	Подготовка к семинарскому занятию по теме: «Терминология современного искусства».	6 б.

6.3. Дифференцированный зачет.

Зачет проходит как сумма баллов, полученных в семестре с оценкой.

6.4. Критерии оценки качества и технологическая карта

Технологическая карта дисциплины с оценкой различных видов учебной деятельности по этапам контроля приведена в приложении № 3.

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

- пороговый («оценка «удовлетворительно») – 75 – 104 баллов.
- стандартный (оценка «хорошо») – 105 – 134 баллов.
- эталонный (оценка «отлично») – 135 – 150 баллов.

Таблица 9. Критерии оценки качества освоения дисциплины

Критерий	В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует
пороговый	знание и понимание теоретического содержания курса с незначительными пробелами; несформированность некоторых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, низкое качество выполнения учебных заданий (не выполнены, либо оценены числом баллов, близким к минимальному); низкий уровень мотивации учения;
стандартный	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; недостаточная сформированность некоторых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях; достаточное качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий; средний уровень мотивации учения;
эталонный	полное знание и понимание теоретического содержания курса, без пробелов; сформированность необходимых практических умений при применении знаний в конкретных ситуациях, высокое качество выполнения всех предусмотренных программой обучения учебных заданий (оценены числом баллов, близким к максимальному); высокий уровень мотивации учения.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература:

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 484,[3]с. : ил. - (Новая история искусства). - Примеч.:с.392-400;Указ.:с.435-485.
2. Никитина И. П. Философия искусства : учеб. пособие для гуманитар. направлений и спец. вузов. - М. : Омега-Л, 2008. - 559,[1]с. - Библиогр.:с.554-559.
3. Демпси Эми. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству = Styles, Schools and Movements / Пер.с англ.: В. Крючкова, Е.Чура. - М. : Искусство XXI век, 2008. - 303,[1]с. : ил. - Слов.:с.289-295;Указ.:с.299-303.
4. Сальникова Е. В. Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты / Екатерина Сальникова ; Гос. ин-т искусствознания. - 2-е изд. - М. : Издательство ЛКИ, 2010. - 471 с.
5. Шестаков В. П. История американского искусства: в поисках национальной идентичности / Вячеслав Шестаков. - М. : РИП-холдинг, 2013. - 454, [2] с.
6. Словарь общественных наук: философия, религиоведение, культурология, политология, социология, этика, эстетика / Авт.-сост.:Е.А.Подольская и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 475с. - (Словари). - Указ.:с.451-475.

7. Эстетика : прогр. и метод. рекомендации / сост. З. М. Гончарова ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2006. - 27 с. - Библиогр.: с. 24-25.
8. Энциклопедия живописцев. Начало XXI века. Т.2 / Сост.: Гриншпун Л.В., Попков Ю.Н. - М. : Живопись-Инфо, 2007. - 303,[7]с. : ил. - Указ.: с.304-309;
9. Энциклопедия живописцев. Начало XXI века. Т.1 / Сост.: Гриншпун Л.В., Попков Ю.Н. - М. : Живопись-Инфо, 2007. - 303,[3]с. : ил. - Указ.: с.304-305;75

7.2. Дополнительная литература:

1. Авангард и его русские источники. Каталог выставки в ГРМ, Германия, 1993
2. Батракова С.П. Искусство и миф : Из истории живописи 20 в. / Гос.ин-т искусствознания. - М. : Наука, 2002. - 215с. (НовГУ)
3. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М: Искусство, 1986.
4. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М: Медиум, 1996.
5. Боулт Джон. Художники русского театра. Собрание Никиты и Нины Лобановых-Ростовских. 1880-1930. М. «Искусство», 1990
6. Валериус С. Прогрессивная скульптура XX века. М. «Изобразительное искусство», 1973
7. Герман М.Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб. Изд. «Азбука классика», 2003
8. Гройс Б. Утопия и обмен. М: Знак, 1993.
9. Делёз Ж. Кино. М: Ad Marginem, 2004.
10. Кристиан Джон. Символисты и декаденты. М., «Искусство», 2000
11. Лиотар Ж.-Ф. Ответ на вопрос: что такое постмодерн? - В сб.: "Ad Marginem'93", М: 1994.
12. Советское искусство 20-30-х годов. Л., «Искусство», 1988
13. Сюрреализм : ил. энцикл. / Сост. И.Г. Мосин. - СПб.; М. : Кристалл: ОНИКС, 2005. - 311,[8]с. (НовГУ)
14. Фрейд З. Художник и фантазирование. М: Республика, 1995.
15. Эпштейн М.Н. Постмодерн в русской литературе : учеб. пособие для вузов. - М. : Высшая школа, 2005. - 494,[2]с. (НовГУ)

Карта учебно-методического обеспечения по дисциплине представлена в приложении № 4.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине желательно по отдельным темам (см. таблицу № 6) компьютерный класс, оборудованный мультимедийными средствами для демонстрации лекций-презентаций и презентаций сообщений, индивидуальных заданий.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Пример заданий для рубежного контроля.

Тема 6. Искусство между Первой и Второй мировыми войнами. Зарождение постмодернизма

1. В чем сущность модернистского художественного произведения?
2. Как повлиял психоанализ на современную эстетическую реальность? Раскройте точку зрения.

3. Охарактеризуйте специфику беспредметности в сюрреалистическом художественном тексте.

Приложение № 2
Технологическая карта дисциплины
Трудоемкость дисциплины 3 ЗЕ = 50 б.*3=150 баллов.

Критерии оценки качества освоения студентами дисциплины:

- пороговый («оценка «удовлетворительно») – 75 – 104 баллов.
- стандартный (оценка «хорошо») – 105 – 134 баллов.
- эталонный (оценка «отлично») – 135 – 150 баллов.

Недели, семестра №	Аудиторный контроль теоретических знаний (в баллах)	Работа на практических занятиях (в баллах)	Домашние практические задания. (в баллах)	Оценка по итогам работы студента в семестре (в баллах)	ДЗ
1 этап (не менее 38 из 75 баллов)					
7 семестр	0-11	0-24	0-30	0-10	
1					
2		ПР-1(6 б.)	ДЗ-1(6 б.)		
3					
4		ПР-2 (6 б.)	ДЗ-2 (6 б.)		
5			ДЗ-3(6 б.)		
6		ПР-3(6б.)			
7			ДЗ-4(6 б.)		
8		ПР-4(6 б.)			
9	Тест (11 б.)		ДЗ-5(6 б.)		
2 этап (не менее 75 из 150 баллов)					
	0-11	0-30	0-24	0-10	
10		ПР-5(6 б.)			
11			ДЗ-6(6 б.)		
12		ПР-6(6 б.)			
13			ДЗ-7(6 б.)		
14		ПР-7(6 б.)			
15			ДЗ-8 (6 б.)		
16	Тест (11 б.)	ПР-8 (6 б.)			
17			ДЗ-9 (6 б.)		
18		ПР-9 (6 б.)			
итого	0 – 22	0 – 54	0 – 54	0 – 20	0

КАРТА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Дисциплина ЭСТЕТИКА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Форма обучения – ДНЕВНАЯ

Всего часов 108

Из них: лекций – 36

практических занятий - 18

Ауд.СРС-18

Внеауд.СРС – 54

Для направления 033000.62 - культурология

Код и наименование направления (специальности)

Обеспечивающая кафедра: ТИФК; факультет - философский; семестры – 7

Таблица 1. Обеспечение дисциплины учебными изданиями.

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Вид занятия, в котором используется	Число часов, обеспечиваемых изданием	Кол. экз. в НовГУ	ЭБС
Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 484, [3]с. : ил. - (Новая история искусства). - Примеч.:с.392-400;Указ.:с.435-485.	Лекции, Семинары СРС	все	1	
Никитина И. П. Философия искусства : учеб. пособие для гуманитар. направлений и спец. вузов. - М. : Омега-Л, 2008. - 559, [1]с. - Библиогр.:с.554-559.	Лекции, Семинары СРС	все	10	
Демпси Эми. Стили, школы, направления. Путеводитель по современному искусству = Styles, Schools and Movements / Пер.с англ.: В. Крючкова, Е.Чура. - М. : Искусство XXI век, 2008. - 303,[1]с. : ил. - Слов.:с.289-295;Указ.:с.299-303.	Лекции, Семинары СРС	все	1	
Сальникова Е. В. Советская культура в движении: от середины 1930-х к середине 1980-х. Визуальные образы, герои, сюжеты / Екатерина Сальникова ; Гос. ин-т искусствознания. - 2-е изд. - М. : Издательство ЛКИ, 2010. - 471 с.	Лекции, Семинары СРС	все	1	
Шестаков В. П. История американского искусства: в поисках национальной идентичности / Вячеслав Шестаков. - М. : РИП-холдинг, 2013. - 454, [2] с.	Лекции, Семинары СРС	все	1	

Таблица 2. Обеспечение дисциплины учебно-методическими изданиями.

Библиографическое описание издания (автор, наименование, вид, место и год издания, кол. стр.)	Вид занятия, в котором используется	Число часов, обеспечиваемых изданием	Кол. экз. в НовГУ	ЭБС
Словарь общественных наук: философия, религиоведение, культурология, политология, социология, этика, эстетика / Авт.-сост.: Е.А. Подольская и др. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 475с. - (Словари). - Указ.: с.451-475.	Лекции, Семинары СРС	все	5	
Эстетика : прогр. и метод. рекомендации / сост. З. М. Гончарова ; Новгород. гос. ун-т им. Ярослава Мудрого. - Великий Новгород, 2006. - 27 с. - Библиогр.: с. 24-25.	Лекции, Семинары СРС	все	11	
Энциклопедия живописцев. Начало XXI века. Т.2 / Сост.: Гриншпун Л.В., Попков Ю.Н. - М. : Живопись-Инфо, 2007. - 303, [7]с. : ил. - Указ.: с.304-309;	Лекции, Семинары СРС		1	
Энциклопедия живописцев. Начало XXI века. Т.1 / Сост.: Гриншпун Л.В., Попков Ю.Н. - М. : Живопись-Инфо, 2007. - 303, [3]с. : ил. - Указ.: с.304-305;75	Лекции, Семинары СРС	1	1	

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 100 %
 Действительно для учебного года 2014 /2015_

Зав. кафедрой теории, истории и философии культуры
 «_____» _____ 2014 г.

А.А.Кузьмин

СОГЛАСОВАНО

НБ НовГУ:

должность

подпись

расшифровка

Примерные темы рефератов.

1. Начало XX века в европейском искусстве. Стилистическое многообразие.
2. Традиции классики в русской литературе начала XX века.
3. Традиции предшествующих веков в русской живописи начала XX в.
4. Традиции и новаторство в искусстве русского символизма.
5. Неореализм начала XX в. и традиции классики.
6. Европейский реализм первой половины XX в. – традиции и новаторство.
7. Неоромантизм в искусстве Западной Европы: истоки и новаторство.
8. Кинематограф Ф.Феллини. Проблема новаторства.
9. Кино от С. Эйзенштейна до А. Тарковского.
10. Современный реалистический театр – традиции А.П. Чехова.
11. Постмодернизм как эстетическая система: преломление традиций.
12. Проблема новаторства в современном инсталляционном искусстве.
13. Что такое перформанс? Его роль в современном авангардистском искусстве.
14. Стремление к визуализации в современном искусстве.
15. Сюрреализм в искусстве XX века – отношение к традиции.
16. Соцреализм – традиции и новаторство.
17. Новаторство в современной архитектуре.
18. Искусство со временного Китая – традиции и новаторство.
19. Стремление к глобализации как одно из качеств современного искусства.
20. Национальные традиции и процессы денационализации в современном искусстве.

Темы для самостоятельной работы студентов

1. Истоки и предпосылки символизма и модерна в западноевропейском искусстве XIX в.
Немецкие романтики: Филипп-Отто Рунге, Каспар Давид Фридрих.
Братство “Назарейцев” (Фридрих Овербек, Феликс Пфор) и его последователи (Альфред Ретель и др.)
Романтизм в Англии. Уильям Блейк.
“Братство Прерафаэлитов” (Данте-Габриэль Россетти, Уильям Хант, Джон Эверет Миллес).
Непосредственные предшественники модерна и символизма в западноевропейском искусстве второй половины и конца XIX в.

2. Символизм и стиль модерн в западноевропейском искусстве на рубеже XIX и XX вв.
Франция: творчество Гюстава Моро, Пьера Пюви де Шаванна, Одилона Редона.
Винсент Ван Гог.
Поль Гоген и Понт-Авенская школа. Поиски нового синтеза искусств.
Группа “Наби” (Морис Дени, Поль Серюзье, Пьер Боннар, Эдуар Вюйяр, Аристид Майоль и др.).
Англия: творчество Обри Бердсли. Уильям Моррис и “Движение искусств и ремесел”.
Австрия: творчество Густава Климта и Венский Сецессион.
Германия: Франц фон Штук и Мюнхенский Сецессион. Раннее творчество Василия Кандинского.
Швейцария: Фердинанд Ходлер.
Бельгия: Джеймс Энсор, Филисьен Ропс.
Северная Европа: Аксели Галлен-Каллела. Эдвард Мунк и канун экспрессионизма.
Традиция и экспрессия в скульптуре эпохи символизма и модерна. Творчество Огюста Родена, Аристида Майоля, Антуана Бурделя.
Стиль модерн в журнальной графике, афише и декоративном искусстве рубежа столетий.
Афиши Анри де Тулуз-Лотрека, Альфонса Мюша.
Журнальная графика Т.Т. Хайне, Филисьена Ропса, Альфреда Кубина, Франтишека Купки.
Оформление журналов “Pan”, “Jugend”, “Ver Sacrum”, “Revue Blanche”, “Studio”, “The Yellow Book” и др.

Проекты зданий и интерьеров Чарльза Макинтоша, Анри Ван де Вельде, Йозефа Хофмана, Отто Вагнера, Эктора Гимара.

Ювелирные изделия Рене Лалика и фирмы “Tiffany”.

3. Предпосылки стиля модерн в России. Национально-романтическая тенденция в русском модерне.

Абрамцевский художественный кружок С.И. Мамонтова (1870 - 1890-е). Столярные и гончарные мастерские. Работа художников - станковистов в прикладных видах искусства и в сценографии. Творчество Виктора и Аполлинария Васнецовых, Михаила Нестерова, Андрея Рябушкина, Константина Коровина.

Талашкино М.В. Тенишевой и его художественная среда (1890-е - начало 1900-х).

Творчество Сергея Малютина и других мастеров.

4. Стиль модерн и символизм в России.

Творчество Михаила Врубеля и своеобразие преломления в нем проблематики символизма и модерна.

Творческий путь Валентина Серова и синтез художественных приемов - от импрессионизма до модерна.

Деятельность общества “Мир искусства” (1899 - 1903 и 1911 - 22) и одноименного журнала (1898 - 1904). Исторические стилизации и эстетизм в творчестве Александра Бенуа, Константина Сомова, Льва Бакста, Мстислава Добужинского, Евгения Лансере, Николая Рериха, Ивана Билибина, Александра Головина, позже - Кузьмы Петрова-Водкина. Разнообразие творческих манер мирискусников. Творчество Анны Остроумовой-Лебедевой, Бориса Кустодиева, Игоря Грабаря и др.

Выставки, антрепризы, книжные и журнальные иллюстрации и оформление, сценография. “Русские сезоны” в Европе (1909 - 1929).

Судьбы художников “Мира искусства” в эмиграции. Выставки под его именем в Париже (1921 и 1927).

Творчество Виктора Борисова-Мусатова и проблемы символизма в живописи. Выставка “Алая роза” (1904, Саратов) и начало формирования новой группы художников-символистов.

Деятельность общества “Голубая Роза” (1907 - 09). Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве Павла Кузнецова, Петра Уткина, Николая Милиоти. Поиски выразительности через гротеск и цветовую интенсивность в искусстве Николая Крымова, Мартироса Сарьяна, Николая Сапунова, Сергея Судейкина и др.

Журналы символистов: “Весы” (1904 - 09), “Золотое Руно” (1906 - 09), “Искусство” (1905), “Аполлон” (1909 - 1917) и их художественное оформление.

5. Экспрессионизм в западноевропейском искусстве.

Германия: Группа “Мост” в Дрездене (1905 - 10). Творчество Эрнста-Людвига Кирхнера, Эриха Хеккеля, Макса Пехштейна, Карла Шмидта-Ротлуффа, Эмиля Нольде. Поиски живописной выразительности через гротеск и интенсивность цветового строя.

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.). Альманах “Синий всадник” (1912) и выставки группы (1911 - 12).

Поиск экспрессии через цвет и динамику. Теория духовности в искусстве Кандинского. Переход к беспредметной живописи.

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. Связь социального экспрессионизма и социально ориентированного дадаизма.

Экспрессионизм и скульптура. Творчество немецких скульпторов Эрнста Барлаха, Вильгельма Лембрука.

Франция: Фовизм (1905 - 08). Творчество Анри Матисса, Альбера Марке, Андре Дерена, Жоржа Руо, Рауля Дюфи, Мориса де Вламинка, Кеса ван Донгена и др. Раннее творчество Жоржа Брака. Интенсивность цветового строя в сочетании с упрощением формы. Фовисты во второй половине 1910-х годов. Интерес к конструированию пространства в творчестве Матисса и Дерена, экспрессия Руо и Вламинка, декоративизм Дюфи и ван Донгена.

6. Неопримитивизм и истоки авангарда в России.

Выставки “Салон Золотого Руна” (1908 и дважды - 1909) и “Салон Владимира Издебского” (1909 - 10) - первые демонстрации новых направлений в русском и западном искусстве одновременно.

Роль собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова в формировании представлений о современном зарубежном искусстве в профессиональных художественных кругах российских столиц.

Общество “Бубновый валет” (Петр Кончаловский, Илья Машков, Роберт Фальк, Аристарх Лентулов, Александр Куприн и др.). Соединение традиций европейского постимпрессионизма и городского русского фольклора. Международные выставки Общества.

Творчество Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Опора на национальный фольклор и примитив.

Группа “Ослиный хвост” - “Мишень” (1912 - 13). Творчество Александра Шевченко, Михаила Ледантю, Кирилла и Ильи Зданевичей, раннее творчество Казимира Малевича. Открытие самобытного творчества Нико Пиросмани.

Экспрессионистические тенденции в русской живописи 1910-х годов. Творчество Павла Филонова, Марка Шагала и др.

7. Кубизм в Западной Европе и его эволюция. Орфизм. Футуризм.

Кубизм. Истоки и начало кубизма. Интерес к примитивам и экзотическим культурам. “Таможенник” Анри Руссо и другие “наивы”.

Творчество Пабло Пикассо, Жоржа Брака. Своеобразие кубизма Фернана Леже. Этапы кубизма (аналитическая, синтетическая, декоративная). Попытка ввести фактор времени и движения в живопись. Принцип симультанности (совмещение нескольких точек зрения на одну форму в единицу времени).

Расширение кубизма как художественного течения. Группа “Де Пюто” (1910 - 14) и “Салон Золотого Сечения” (1912). Творчество Альбера Глеза, Жана Меценже, Анри Ле Фоконье, Хуана Грис, Роже де ла Френе, Жака Вийона и др.

Кубизм и скульптура. 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.

Орфизм. Музыкальные ассоциации свободных форм и цветов. Творчество Робера и Сони Делоне. Соединение движения и цвета в работах Франка Купки, Леопольда Сюрважа.

Футуризм. Апология техники и скорости. Манифесты футуристов в Италии. Филиппо-Томмазо Маринетти, Джакомо Балла, Джино Северини, Умберто Боччони и др.

Влияние кубизма и футуризма. Раннее творчество Марселя Дюшана.

8. Искусство авангарда в России. Кубизм и кубофутуризм. Супрематизм. Конструктивизм.

Динамичное становление авангарда в русском искусстве: совмещение нескольких направлений в одном.

Кубизм и кубофутуризм. Казимир Малевич, Иван Клюн, Любовь Попова, Александра Экстер, Ольга Розанова, Надежда Удальцова, Давид Бурлюк и др.

Постановка музыкальной драмы “Победа над Солнцем” (1913) как кульминация авангардных поисков 1910-х годов.

Супрематизм и обретение беспредметной формы: Казимир Малевич. Его теория. Группа УНО-ВИС в Витебске (нач. 1920-х). Николай Суетин, Илья Чашник.

Конструктивизм. Владимир Татлин, Александр Родченко, Густав Клуцис, Эль Лисицкий, Александр Веснин.

Участие художников авангарда в художественной жизни после октябрьской революции.

Теоретическая и педагогическая деятельность сотрудников ВХУТЕМАСа. Институт Художественной культуры (ИНХУК).

Конфликт “станковистов” и “производственников” в начале 1920-х годов. Эскизы костюмов и тканей Л. Поповой, В. Степановой и других. Архитектурные проекты Малевича, Лисицкого. Супрематизм в фарфоре.

9. Геометрическая абстракция и функционализм в Западной Европе (1920-е - 1930-е годы).

Голландия: Пит Мондриан (“неопластицизм”), группа “Де Стейл”.

Германия: Система профессионального обучения и теоретические разработки сотрудников Баухауза (Веймар и Дессау).

Франция: Новые рациональные принципы организации пространства и построения формы в деятельности группы “Эспри Нуво”. Пуризм как антикубизм и живописное творчество Пьера Эдуара Жаннера (Ле Корбюзье). “Интернациональный стиль” в дизайне и архитектуре.

10. Дадаизм в Европе и Америке.

Абсурдизм в искусстве и литературе. Истоки и начало движения Дада. Тристан Тцара и кабаре “Вольтер” в Цюрихе, галерея Альфреда Штиглица в Нью Йорке (вторая половина 1910-х годов). Расширение движения: акции дадаистов в Германии и Франции. Альманахи “Дада”. Творчество Марселя Дюшана и абсурдистские объекты “реди-мэйд”. Франсис Пикабия, Ман Рей, Ханс Арп, Курт Швиттерс, Макс Эрнст и др.

Особенности саморепрезентации дадаистов. Коллажи, объекты, скандальные выставки.

Социально-критическое направление в дадаизме. Объекты и коллажи Рауля Хаузманна. Антифашистские фотомонтажи Георга Гросса, Джона Хартфилда.

11. Искусство Западной Европы и США в 1920-е - 1930-е годы.

Стиль “Ар Деко” в архитектуре, прикладном и изобразительном искусстве Западной Европы и США. Попытка создания нового универсального и синтетического “стиля эпохи”, соединяющего изысканность модерна с энергией и динамикой кубизма и орфизма. Убранство интерьеров, конструирование предметов, декоративные панно и витражи. Мода на экзотику.

“Новая вещественность” в живописи (Германия, Бельгия, Франция). Сочетание декоративизма с экспрессивным гротеском и социальной критикой.

Неоклассицизм в творчестве Пикассо, Матисса и других представителей авангарда 1910-х годов. Их творческая эволюция в последующие десятилетия (1940-е - 1960-е годы).

“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.

Метафизическая живопись: Соединение неоклассики с абсурдом. Творчество Джорджо де Кирико, Карло Карра и др. Натюрморты Джорджо Моранди.

12. Сюрреализм в западном искусстве.

Предпосылки и теория сюрреализма. Андре Бретон, его “Манифест сюрреализма” (1924) и другие теоретические сочинения. Практика сюрреализма в искусстве и литературе. Обращение к подсознанию и принцип “автоматизма” в творчестве”. Журнал “Сюрреалистическая революция” (с 1925).

Первая выставка сюрреалистов (1925). Участие П. Пикассо, П. Клее, Х. Арпа, Дж. Де Кирико, М. Эрнста, а также Андре Массона, Хуана Миро. Творчество Ива Танги.

Принцип “реальности ассоциативных форм” и прием “обманки”. Эротизм. Творчество Рене Магритта, Поля Дельво.

Эволюция Сальвадора Дали.

Политические интересы сюрреалистов. Журнал “Сюрреализм на службе революции” (1930 - 33).

Сюрреализм и скульптура. Творчество Генри Мура, Альберто Джакометти, Хуана Миро. Сюрреалистические объекты Дали, Мерет Оппенгейм и др.

13. Искусство Советской России и СССР (1917 - 1991). Российское искусство 1990-х годов.

Культурная политика советской власти. Политизация искусства.

Искусство первых лет советской власти: агитплакат, агитфарфор, монументальная пропаганда 1920-х гг.

Живопись, графика и скульптура основных группировок 1920-х годов: АХХР, ОСТ, 4 искусства, ОМХ и их основные представители. Эмиграция художников и деятелей искусства из СССР (три волны: послереволюционная, в результате Второй мировой войны и в 1970-х - 1980-х годах).

Теория и практика соцреализма 1930-х - 1950-х годов. Аналогичные явления в искусстве фашистской Италии и нацистской Германии того же периода. Сходства и несходства советского и евро-

пейского тоталитарного искусства.

Эволюция соцреализма в 1960-е - 1980-е годы.

Творчество мастеров авангарда в конце 1920-х - 1930-х и в последующие годы: П. Филонов, В. Татлин, поздний К. Малевич.

Альтернативы соцреализму: 1930-е - 1940-е годы (Михаил Нестеров, Павел Корин и др.). 1950-е - 1980-е годы (возникновение неофициального искусства, художественный “нон-конформизм”). История нон-конформистского движения: закрытые и “бульдозерные” выставки. Эмиграция. Основные направления неофициального искусства: абстракция, примитивизм, соц-арт, концептуализм, акционизм.

Новейшие направления в российском искусстве 1990-х гг. Соперничество направлений. Творчество мастеров - традиционалистов и деятельность бывших участников художественного андерграунда. Илья Глазунов и Илья Кабаков как два полюса современной ситуации в искусстве России.

14. Развитие авангардных и поставангардных направлений в Западной Европе и США (1945 - 1980). Новейшие направления (1980-е - 1990-е). Проблемы постмодернизма.

Абстрактный экспрессионизм и Джексон Поллок. Варианты беспредметной экспрессии в творчестве группы “КОБРА” (Голландия, Бельгия), Жана Дюбюффе, Марка Ротко, Виллема де Куннинга и других мастеров.

Поп-арт и использование шаблонов массовой культуры. Творчество Джаспера Джонса, Энди Уорхола, Роберта Раушенберга, Роя Лихтенштейна, Тома Вассельмана, Джеймса Розенквиста, Ричарда Хэмилтона, Джоржа Сигала и других мастеров. Влияние поп-арта: гиперреализм (фотореализм). Фотография и современное искусство. Творчество Дэвида Хокни.

Оп-арт: использование оптических эффектов (Виктор Вазарели и др.).

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. Художественные акции, хэппенинги и перформансы. Ив Кляйн, Нам Джун Пайк и др. Фото, кино и видеофиксация действия.

Видеоарт. Проникновение видеоизображения в структуру произведения.

Трансавангард и движение “Новых диких”: возвращение к живописи. Сандро Киа, Франческо Клементе и др. (Италия); Георг Базелиц, Ансельм Кифер, Зигмар Польке и др. (Германия).

Постмодернистский синтез: от классицизма до основных направлений XX века.

Итоги и перспективы искусства на рубеже тысячелетий.

Лист внесения изменений

Номер изменения	Номер и дата распорядительного документа о внесении изменений	Дата внесения изменения	ФИО лица, внесшего изменение	Подпись
№1	Изменение....., заседание , Протокол №			