

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А. Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Статус дисциплины – вариативная
Учебный план 2018 года*

Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная						Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
4	8	108/ 3	56	28	28	52	экзамен	4	8	108/ 3	12	6	6	96	+	экзамен
Всего		108/ 3	56	28	28	52	экзамен	Всего		108/ 3	12	6	6	96	+	экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП ВО.

Программу разработал Е.А. Капичина, док. филос. наук, профессор кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой И.Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Современное искусство» входит в вариативную часть ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата и специалитета) и адресована студентам 4 курса (VIII семестр) по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);

- письменная (письменный опрос, выполнение и т. д.).

И итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 28 часа для очной формы обучения и 6 часов для заочной формы обучения, семинарские занятия - 28 часов для очной формы обучения и 6 часов для заочной формы обучения, самостоятельная работа - 52 часа для очной формы обучения и 96 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – сформировать у студентов профессиональные основы искусствоведческих знаний о современных стилях и направлениях искусства; научить анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведений современного искусства в социокультурном и историческом контексте; научить применять на практике и в научном исследовании теоретические принципы анализа современного искусства; изучить искусствоведческие, исторические, культурологические подходы в исследовании современного искусства.

Задачи дисциплины:

- ознакомление студентов с концептуальными основами и спецификой современного искусства, основными направлениями и стилистикой арт-практик, актуальными проблемами современной культуры;
- осмысление особенностей современного искусства в эстетическом аспекте;
- формирование у студентов способности к анализу стилистических особенностей современного искусства.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Современное искусство» относится к вариативной части. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «История музыки», «История мирового театра», «История кино-, телеискусства», «Мировая литература», «Русская литература», «Современная литература», «История декоративно-прикладного искусства», «Искусствоведение и художественная критика», «Этика эстетики», «История русского искусства», «Художественные стили», «История архитектуры», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Современное искусство», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Современное искусство».

Изучение дисциплины «Современное искусство» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин как «Проблемы современной арт-критики», «Современная художественная практика» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирования следующих компетенций

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способность к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками
ОПК- 2	способность к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства
ОПК- 3	способность демонстрировать представление о месте искусства в истории человечества, его связях с социальной и культурной жизнью общества и основных тенденциях в развитии
ОПК- 4	готовность свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности
ОПК- 5	готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности
ОПК- 6	способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности

Профессиональные компетенции (ПК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-5	способностью анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектуру произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций
ПК-6	способностью осознавать художественную критику как деятельность, направленную на повышение качества художественного продукта
ПК-7	способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах художественной критики
ПК- 8	способностью вести художественно-просветительскую работу по пропаганде искусства
ПК- 9	способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность
ПК- 21	способностью использовать приобретенные знания для популяризации искусства: составлять и проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, оформить выставку, экспозицию
ПК- 22	способностью осуществлять редакторскую работу
ПК- 23	способностью разрабатывать программы по сохранению и развитию традиций искусств, участвовать в проектировании профильных образовательных и художественно-творческих систем
ПК- 24	способностью участвовать в культурно-политической деятельности в органах власти
ПК- 25	способностью взаимодействовать с профессиональным сообществом в интересах освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере искусства и образования

В результате изучения дисциплины «История изобразительного периода» студенты должны **знать**:

- состояние и основные проблемы современного искусства;
- основные теоретические положения представителей современной эстетики и искусствоведения;
- современные техники и технологии арт-пространства XX-XXI века;
- персоналии деятелей современного искусства.

В результате изучения дисциплины «История изобразительного периода» студенты должны **уметь**:

характеризовать:

- происхождение современных тенденций искусства;
- основные эстетические проблемы в теории современного искусства;
- специфику художественных практик в системном анализе различных искусств;
- современные арт-практики и новые тенденции будущего искусства.

анализировать:

- теоретические основы современных тенденций искусства;
- особенности художественных техник и приемов в современном искусстве;
- произведения современного искусства с точки зрения их эстетической, нравственной и художественной ценности.

В результате изучения дисциплины «История изобразительного периода» студенты должны **владеть**:

- терминологическим аппаратом современного искусства;
- навыками междисциплинарного исследования в области искусств;
- современными методиками анализа художественной оценки и художественной критики произведений искусства.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Современное искусство и его концептуальные особенности	10	2	2	6	12	2		10
Тема 2. Пространственно-изобразительные арт-практики	22	6	6	10	14	2		12
Тема 3. Визуальные искусства.	10	2	2	6	10			10
Тема 4. Декоративно-прикладные практики и дизайн	14	4	4	6	12		2	10
Тема 5. Современная архитектура в условиях урбанизации среды обитания человека	8	2	2	4	12		2	10
Тема 6. Особенности развития современной литературы: от модернизма к постмодернизму	8	2	2	4	20			20
Тема 7. Современное музыкальное искусство: элитарная и массовая музыка	14	4	4	6	14	2		12
Тема 8. Сценические искусства и акции в современной культуре	22	6	6	10	14		2	12
ВСЕГО часов по дисциплине	108	28	28	52	108	6	6	96

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Современное искусство и его концептуальные особенности (4 часа).

Понятие «современное искусство». Основные подходы к терминологии. Основные направления движения художественно-эстетического процесса XX века (концепция В.Бычкова). Генезис современного искусства. Периодизация истории современного искусства. Модернизм. Авангард. Постмодернизм. Влияние авангардно-модернистских тенденций на современное искусство. Концептуализация современного искусства.

Тема 2. Пространственно-изобразительные арт-практики (4 часа).

Общая характеристика пространственного искусства. Изобразительное искусство и его разновидности в XX веке. Синтез и эклектика в изобразительном искусстве постмодерна. Живопись второй половины XX века. Скульптура второй половины XX века. Фотография второй половины XX века. Инсталляция как современная форма пространственного искусства. Разновидности инсталляций. Новые формы пространственно-изобразительных арт-практик.

Тема 3. Визуальные искусства.

Визуальные искусства: основные подходы к определению. Цифровая фотография. Цифровая живопись. Компьютерная графика. Граффити. Видео-арт. Спей-арт. Боди-арт. Нано-арт. Компьютерные игры. Медиаинсталляции. Видеоперформанс, Видео-мэппинг. Виджеинг и дивиджеинг.

Тема 4. Декоративно-прикладные практики и дизайн (4 часа).

Декоративно-прикладные искусства: общая характеристика. Классификация современных ДПИ. Прикладные и декоративные формы творчества. Дизайн. Среда обитания как эстетический арт-объект. Текстильные практики. Керамика и стекло. Предметные виды декоративно-прикладных практик (дерево, металл, глина, бумага, растения и др.). Интерьерный и графический дизайн.

Тема 5. Современная архитектура в условиях урбанизации среды обитания человека.

Архитектура XX века: основные направления и тенденции. Основные стили современной архитектуры. Роль дизайнера в процессе организации архитектурного пространства. Минимализм. Модернизм. Функционализм и конструктивизм. Хай-тек. Биотек. Органика. Китч. Постмодерн в архитектуре.

Тема 6. Особенности развития современной литературы: от модернизма к постмодернизму (4 часа).

Литература XX века: основные стилистические направления и тенденции. От модерна – к постмодерну. Концепция абсурда. Поток сознания и автоматизм. Магический реализм. Ирония и черный юмор в литературе постмодерна. Интертекстуальность. Пастиш и китч в литературе. Деконструктивизм и метапроза. Творчество Умберто Эко. Виктор Пелевин. Харуки Мураками.

Тема 7. Современное музыкальное искусство: элитарная и массовая музыка (4 часа).

Музыкальное искусство XX века. Хронология периодов развития музыки XX века. Элитарная профессиональная музыка: общая характеристика. Музыкальный авангард и его основные направления. Представители авангардной музыки. Музыкальный постмодерн. Компьютерная музыка. Музыкальный перформанс. Генезис развлекательной музыкальной культуры. Массовая и развлекательная музыка XX века. Современная поп-, техно-музыка. Клубная музыка.

Тема 8. Сценические искусства и акции в современной культуре (4 часа).

Сценическое искусство второй половины XX века. Театральное искусство. Искусство оперы и балета. Хореографическое искусство. Цирковое искусство. Эстрада как вид современного сценического искусства. Современный акционизм. Перформансы и хэппенинги. Синтез искусств на сцене театра. Сценическое и киноискусство. Современное киноискусство и его виды и жанры.

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1: Современное искусство и его концептуальные особенности (4 часа)

Занятие 1

1. Понятие «современное искусство». Основные подходы к терминологии.
2. Основные направления движения художественно-эстетического процесса XX века (концепция В.Бычкова).
3. Генезис современного искусства.
4. Периодизация истории современного искусства.

Занятие 2

1. Сравнительная характеристика: Модернизм. Авангард. Постмодернизм.
2. Влияние авангардно-модернистских тенденций на современное искусство.
3. Концептуализация современного искусства.

Термины: современное искусство, актуальное искусство, культура, пост-культура, модерн, постмодерн, авангард, концептуализм, нонклассика, игра, сублимация, арт-практика, конвенциональная эстетика, деконструкция, реди-мейд, супрематизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, лучизм, беспредметность.

Выполнить:

1. Проанализировать статью В.Бычкова «Хронология современного искусства» [[3](#) – С. 328 – 423]

Литература: [[3](#) – С. 271 – 423; [11](#) – С. 7 – 12; [12](#) – С. 160 – 209, 302 – 319; [13](#); [14](#); [19](#) – С. 196 – 234; [20](#) – С. 3 – 7; 11 – 24; [21](#) – С. 21 – 44; 156 – 196; [22](#) – С. 8 – 26; 38 – 66; [25](#) – С. 9 – 23; 130 – 144; [27](#) – С. 15 – 199; [28](#) – С. 3 – 10; 88 – 163; [36](#) – С. 79 – 92]

Тема 2. Пространственно-изобразительные арт-практики (4 часа)

Занятие 1

1. Общая характеристика пространственного искусства.
2. Изобразительное искусство и его разновидности в XX веке.
3. Синтез и эклектика в изобразительном искусстве постмодерна.

4. Живопись второй половины XX века:
 - a. абстрактная живопись;
 - b. сюрреализм;
 - c. минимализм;
 - d. неоклассика;
 - e. соцреализм.

Занятие 2

1. Скульптура второй половины XX века.
2. Фотография второй половины XX века.
3. Инсталляция как современная форма пространственного искусства.
4. Разновидности инсталляций.
5. Новые формы пространственно-изобразительных арт-практик.

Термины: пространственные искусства, изобразительное искусство, живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, арт-практика, импрессионизм, экспрессионизм, сюрреализм, символизм, кубофутуризм, примитивизм, дадизм, соцреализм, синкретизм, эклектика, арт-пространство, монтаж, интертекстуальность, гипертекст, интертекст.

Выполнить:

1. Подготовить эссе по одной из тем:
 - Эдуард Мане – изобретатель чистой живописи.
 - Клод Моне – рождение импрессионизма.
 - Трагедия жизни и творчества Ван Гога.
 - Особенности живописи и жизни Гогена.
 - Марк Шагал: религиозный символизм или сюрреализм?
 - Жизнь и творчество Сальвадора Дали.
 - Василий Кандинский как основатель «беспредметного искусства».
 - Супрематизм Казимира Малевича.
 - Художественные объединения «Мост» и «Синий всадник».

Литература: [2 – С. 11 – 42; 76 – 89; 105 – 126; 148 – 170; 3 – С. 271 – 423; 5 – С. 536 – 638; 6 – С. 13 – 47; 154 – 210; 11; 13; 14; 23 – С. 7- 69; 157 – 277; 27 – С. 15 – 199; 28 – С. 3 – 10; 88 – 163; 32]

Тема 3. Визуальные искусства

1. Визуальные искусства: основные подходы к определению.
2. Цифровая фотография.
3. Цифровая живопись.
4. Компьютерная графика.
5. Граффити.
6. Видео-арт.
7. Спей-арт.
8. Боди-арт.
9. Нано-арт.
10. Компьютерные игры.
11. Медиаинсталляции:
 - a. Видеоперформанс.
 - b. Видео-мэппинг.
 - c. Виджеинг и дивиджеинг.

Термины: визуальные искусства, цифровая фотография, цифровая живопись, компьютерная графика, граффити, видео-арт, спей-арт, боди-арт, нано-арт, компьютерные игры, медиаинсталляция, видеоперформанс, видео-мэппинг, виджеинг, дивиджеинг.

Выполнить:

1. Проанализировать мэппинг-композицию на выбор.

Литература: [2 – С. 11 – 42; 76 – 89; 105 – 126; 148 – 170; 3 – С. 271 – 423; 5 – С. 536 – 638; 11; 13; 14; 23 – С. 7- 69; 157 – 277; 27 – С. 15 – 199; 28 – С. 3 – 10; 88 – 163; 32]

Тема 4. Декоративно-прикладные практики и дизайн (4 часа)

Занятие 1

1. Декоративно-прикладные искусства: общая характеристика.
2. Классификация современных ДПИ.
3. Прикладные и декоративные формы творчества.
4. Дизайн как эстетико-утилитарное искусство.
5. Среда обитания как эстетический арт-объект.

Занятие 2

1. Текстильные практики.
2. Керамика и стекло.
3. Предметные виды декоративно-прикладных практик (дерево, металл, глина, бумага, растения и др.).
4. Интерьерный и графический дизайн.

Термины: декоративно-прикладные искусства, дизайн, вышивание, аппликация, валяние, макраме, художественная резьба, выжигание, квиллинг, шитье, вязание, ткачество, ковроткачество, цветоделие, витраж, декупаж, лепка, мозаика, плетение, бамбукоплетение, бисероплетение, берёста, лозоплетение, городецкая роспись, макраме, жостовская роспись, семёновская роспись, хохлома, батик, топиар.

Выполнить:

1. Власов В. Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства. Учебно-методическое пособие. — СПбГУ, 2012.— 156 с.
2. С. 146-149 - §3.4. Русское декоративно-прикладное искусство периодов историзма и модерна

Литература: [2 – С. 11 – 42; 76 – 89; 105 – 126; 148 – 170; 3 – С. 271 – 423; 4 – С. 4 – 149; 5 – С. 536 – 638; 6 – С. 13 – 47; 154 – 210; 11; 13; 14; 23 – С. 7- 69; 157 – 277; 27 – С. 15 – 199; 28 – С. 3 – 10; 88 – 163; 32; 35]

Тема 5. Современная архитектура в условиях урбанизации среды обитания человека.

1. Архитектура XX века: основные направления и тенденции.
2. Основные стили современной архитектуры.
3. Роль дизайнера в процессе организации архитектурного пространства.
4. Минимализм.
5. Модернизм.
6. Функционализм и конструктивизм.
7. Хай-тек.
8. Био-тек.
9. Органика.

10. Китч.
11. Постмодерн в архитектуре.

Термины: архитектура, функционализм, конструктивизм, хай-тек, био-тек, архитектурная органика, архитектурный китч, «обратная археология».

Выполнить:

1. написать эссе о творчестве выдающегося каталонского архитектора Антонио Гауди.

Литература: [2 – С. 11 – 42; 76 – 89; 105 – 126; 148 – 170; 3 – С. 271 – 423; 5 – С. 536 – 638; 8 – С. 23 – 275; 9 – С. 7 – 39; 487 – 684; 11; 13; 14; 23 – С. 7- 69; 27 – С. 239 – 293; 29 – С. 5 – 8; 35]

Тема 6. Особенности развития современной литературы: от модернизма к постмодернизму (4 часа).

Занятие 1

1. Литература XX века: основные стилистические направления и тенденции.
2. От модерна – к постмодерну.
3. Концепция абсурда.
4. Поток сознания и автоматизм.
5. Магический реализм.
6. Ирония и черный юмор в литературе постмодерна.

Занятие 2

1. Интертекстуальность.
2. Пастиш и китч в литературе.
3. Деконструктивизм и метапроза.
4. Творчество Умберто Эко.
5. Герман Гессе.
6. Виктор Пелевин.
7. Харуки Мураками.

Выполнить:

1. прочитайте роман [Германа Гессе «Игра в бисер»](#)
2. прочитайте роман [Умберто Эко «Остров накануне»](#)

Литература: [3 – С. 271 – 423; 11 – С. 7 – 12; 12 – С. 160 – 209, 302 – 319; 13; 14; 20 – С. 24 – 51; 54 – 56; 80 – 81; 123 – 126; 155 – 170; 21 – С. 21 – 44; 156 – 196; 22 – С. 8 – 26; 38 – 66; 31 – С. 3 – 5; 468 – 485]

Тема 7. Современное музыкальное искусство: элитарная и массовая музыка (4 часа)

Занятие 1

1. Музыкальное искусство XX века.
2. Хронология периодов развития музыки XX века.
3. Элитарная профессиональная музыка: общая характеристика.
4. Музыкальный авангард и его основные направления.
5. Представители авангардной музыки.

Занятие 2

1. Музыкальный постмодерн.

2. Компьютерная музыка.
3. Музыкальный перформанс.
4. Генезис развлекательной музыкальной культуры.
5. Массовая и развлекательная музыка XX века.
6. Современная поп-, техно-музыка.
7. Клубная музыка.

Выполнить:

1. Написать эссе на любую тему:
 - Музыкальный язык классического авангарда: творчество Дж.Кейджа и О.Мессиана.
 - Особенности творческого пути П.Булеза и К.Штокхаузена.
 - Шоу-бизнес и поп-музыка XXIV.
 - Авангардные новации В Мартынова.
 - Музыка кантри и фолк. Этичная музыка.
 - Хард-рок, глэм-рок и хэви-метал.

Литература: [[1](#) – С. 3 – 33; 80 – 106; 110 – 138; 149 – 189; [3](#) – С. 271 – 423; [7](#) – С. 3 – 128; 236 – 293; [10](#) – С. 13 – 120; 177 – 410; [11](#); [13](#); [14](#); [18](#) – С. 23 – 74; [24](#) – С. 13 – 38; 93 - 118; [33](#) – С. 5 – 228; 285 – 311; 329 – 424; [34](#) – С. 40 – 91; 116 – 145; 205 - 222]

Тема 8. Сценические искусства и акции в современной культуре (4 часа).

Занятие 1

1. Сценическое искусство второй половины XX века.
2. Театральное искусство.
3. Искусство оперы и балета.
4. Хореографическое искусство.
5. Цирковое искусство.

Занятие 2

1. Эстрада как вид современного сценического искусства.
2. Современный акционизм.
3. Перформансы и хэппенинги.
4. Синтез искусств на сцене театра.
5. Сценическое и киноискусство.
6. Современное киноискусство и его виды и жанры.

Выполнить:

1. Подготовить эссе по любой из тем:
 - Театр абсурда: история формирования и его место в современном искусстве.
 - Перформанс и хэппенинг как формы сценического творчества.
 - Особенности творчества У.Эко и Х.Л.Борхеса.

Литература: [[2](#) – С. 441 – 595; [3](#) – С. 271 – 423; [5](#) – С. 557 – 638; [10](#) – С. 429 – 521; [11](#); [13](#); [14](#); [16](#) – С. 5 – 28; 42 – 50; 86 – 112; 167 – 191; [20](#) – С. 184 – 203; [22](#) – С. 8 – 26; 38 – 66; [23](#) – С. 239 – 300; [25](#) – С. 9 – 23; 130 – 144; [27](#) – С. 15 – 199; [28](#) – С. 3 – 10; 88 – 163]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Понятие «современное искусство». Основные подходы к терминологии.
2. Основные направления движения художественно-эстетического процесса XX века (концепция В.Бычкова).
3. Генезис современного искусства.
4. Периодизация истории современного искусства.
5. Сравнительная характеристика: Модернизм. Авангард. Постмодернизм.
6. Влияние авангардно-модернистских тенденций на современное искусство.
7. Концептуализация современного искусства.
8. Общая характеристика пространственного искусства.
9. Изобразительное искусство и его разновидности в XX веке.
10. Синтез и эклектика в изобразительном искусстве постмодерна.
11. Живопись второй половины XX века: абстрактная живопись; сюрреализм; минимализм; неоклассика; соцреализм.
12. Скульптура второй половины XX века.
13. Фотография второй половины XX века.
14. Инсталляция как современная форма пространственного искусства.
15. Разновидности инсталляций.
16. Новые формы пространственно-изобразительных арт-практик.
17. Эдуард Мане – изобретатель чистой живописи.
18. Клод Моне – рождение импрессионизма.
19. Трагедия жизни и творчества Ван Гога.
20. Особенности живописи и жизни Гогена.
21. Марк Шагал: религиозный символизм или сюрреализм?
22. Жизнь и творчество Сальвадора Дали.
23. Василий Кандинский как основатель «беспредметного искусства».
24. Супрематизм Казимира Малевича.
25. Художественные объединения «Мост» и «Синий всадник».
26. Визуальные искусства: основные подходы к определению.
27. Цифровая фотография.
28. Цифровая живопись.
29. Компьютерная графика.
30. Граффити.
31. Видео-арт.
32. Спей-арт.
33. Боди-арт.
34. Нано-арт.
35. Компьютерные игры.
36. Медиаинсталляции: Видеоперформанс.
37. Видео-мэппинг. Виджеинг и дивиджеинг.
38. Декоративно-прикладные искусства: общая характеристика.
39. Классификация современных ДПИ.
40. Прикладные и декоративные формы творчества.
41. Дизайн как эстетико-утилитарное искусство.
42. Среда обитания как эстетический арт-объект.
43. Текстильные практики.
44. Керамика и стекло.
45. Предметные виды декоративно-прикладных практик (дерево, металл, глина, бумага, растения и др.).
46. Интерьерный и графический дизайн.
47. Архитектура XX века: основные направления и тенденции.
48. Основные стили современной архитектуры.
49. Роль дизайнера в процессе организации архитектурного пространства.
50. Минимализм.

51. Модернизм.
52. Функционализм и конструктивизм.
53. Хай-тек. Био-тек. Органика.
54. Постмодерн в архитектуре.
55. Литература XX века: основные стилистические направления и тенденции.
56. От модерна – к постмодерну.
57. Концепция абсурда. Поток сознания и автоматизм.
58. Магический реализм.
59. Ирония и черный юмор в литературе постмодерна.
60. Интертекстуальность, пастиш и китч в литературе.
61. Деконструктивизм и метапроза.
62. Творчество Умберто Эко.
63. Герман Гессе и Виктор Пелевин.
64. Харуки Мураками.
65. Музыкальное искусство XX века. Хронология периодов развития музыки XX века.
66. Элитарная профессиональная музыка: общая характеристика.
67. Музыкальный авангард и его основные направления.
68. Представители авангардной музыки.
69. Музыкальный постмодерн.
70. Компьютерная музыка.
71. Музыкальный перформанс.
72. Генезис развлекательной музыкальной культуры.
73. Массовая и развлекательная музыка XX века.
74. Современная поп-, техно-музыка.
75. Клубная музыка.
76. Музыкальный язык классического авангарда: творчество Дж.Кейджа и О.Мессиана.
77. Шоу-бизнес и поп-музыка XXIV.
78. Сценическое искусство второй половины XX века.
79. Театральное искусство. Искусство оперы и балета.
80. Хореографическое искусство.
81. Цирковое искусство.
82. Эстрада как вид современного сценического искусства.
83. Современный акционизм. Перформансы и хэппенинги.
84. Синтез искусств на сцене театра. Сценическое и киноискусство.
85. Современное киноискусство и его виды и жанры.
86. Театр абсурда: история формирования и его место в современном искусстве.
87. Перформанс и хэппенинг как формы сценического творчества.

7.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Работа делается в тетради на 18 листов или на 10-15 листах формата А-4.

Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом. Изложение должно отличаться композиционной четкостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Понятие «современное искусство». Основные подходы к терминологии.
2. Живопись второй половины XX века: абстрактная живопись; сюрреализм; минимализм; неоклассика; соцреализм.
3. Творчество Умберто Эко.

Вариант № 2

1. Генезис современного искусства.
2. Постмодерн в архитектуре. Хай-тек. Био-тек. Органика.
3. Василий Кандинский как основатель «беспредметного искусства».

Вариант № 3

1. Сравнительная характеристика: Модернизм. Авангард. Постмодернизм.
2. Инсталляция как современная форма пространственного искусства.
3. Музыкальный язык классического авангарда: творчество Дж.Кейджа и О.Мессиана.

Вариант № 4

1. Концептуализация современного искусства.
2. Декоративно-прикладные искусства: общая характеристика. Классификация современных ДПИ.
3. Эдуард Мане – изобретатель чистой живописи.

Вариант № 5

1. Скульптура второй половины XX века.
2. Театр абсурда: история формирования и его место в современном искусстве.
3. Шоу-бизнес и поп-музыка XXIV.

Вариант № 6

1. Дизайн как эстетико-утилитарное искусство.
2. Литература XX века: основные стилистические направления и тенденции. От модерна – к постмодерну.
3. Литературное творчество Германа Гессе и Виктора Пелевина.

Вариант № 7

1. Визуальные искусства: основные подходы к определению.
2. Основные стили современной архитектуры.
3. Генезис развлекательной музыкальной культуры.

Вариант № 8

1. Основные стили современной архитектуры.
2. Цифровая фотография. Цифровая живопись.
3. Марк Шагал: религиозный символизм или сюрреализм?

Вариант № 9

1. Музыкальное искусство XX века. Хронология периодов развития музыки XX века.
2. Видео-арт. Спей-арт. Боди-арт.
3. Клод Моне – рождение импрессионизма.

Вариант № 10

1. Элитарная профессиональная музыка: общая характеристика.
2. Концепция абсурда. Поток сознания и автоматизм в литературе XX века.
3. Современное киноискусство и его виды и жанры.

Вариант № 11

1. Современный акционизм. Перформансы и хэппенинги.
2. Современная поп-, техно-музыка.
3. Жизнь и творчество Сальвадора Дали.

Вариант № 12

1. Синтез искусств на сцене театра. Сценическое и киноискусство.
2. Текстильные практики декоративно-прикладного искусства.
3. Нано-арт и граффити как современные визуальные искусства.

Вариант № 13

1. Архитектура XX века: основные направления и тенденции.
2. Ирония и черный юмор в литературе постмодерна.
3. Супрематизм Казимира Малевича

Вариант № 14

1. Периодизация истории современного искусства.
2. Фотография второй половины XX века.
3. Супрематизм Казимира Малевича

Вариант № 15

1. Сценическое искусство второй половины XX века.
2. Интерьерный и графический дизайн.
3. Трагедия жизни и творчества Ван Гога.

Вариант № 16

1. Театральное искусство. Искусство оперы и балета.
2. Музыкальный постмодерн. Компьютерная музыка.
3. Видео-мэппинг. Виджеинг и дивиджеинг.

Вариант № 17

1. Синтез и эклектика в изобразительном искусстве постмодерна.
2. Эстрада как вид современного сценического искусства.
3. Медиаинсталляции: Видеоперфоманс.

Вариант № 18

1. Современное хореографическое искусство.
2. Интертекстуальность, пастиш и китч в литературе.
3. Роль дизайнера в процессе организации архитектурного пространства.

Вариант № 19

1. Функционализм и конструктивизм архитектурного пространства

2. Музыкальный авангард и его основные направления. Представители авангардной музыки.
3. Предметные виды декоративно-прикладных практик (дерево, металл, глина, бумага, растения и др.).

Вариант № 20

1. Музыкальный перформанс.
2. Разновидности инсталляций.
3. Художественные объединения «Мост» и «Синий всадник».

7.4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие «современное искусство». Основные подходы к терминологии.
2. Концепция современного искусства В.Бычкова.
3. Генезис современного искусства.
4. Периодизация истории современного искусства.
5. Сравнительная характеристика: Модернизм. Авангард. Постмодернизм.
6. Влияние авангардно-модернистских тенденций на современное искусство.
7. Концептуализация современного искусства.
8. Общая характеристика пространственного искусства.
9. Изобразительное искусство и его разновидности в XX веке.
10. Синтез и эклектика в изобразительном искусстве постмодерна.
11. Живопись второй половины XX века: абстрактная живопись; сюрреализм; минимализм; неоклассика; соцреализм.
12. Скульптура второй половины XX века.
13. Фотография второй половины XX века.
14. Инсталляция как современная форма пространственного искусства.
15. Разновидности инсталляций.
16. Новые формы пространственно-изобразительных арт-практик.
17. Эдуард Мане – изобретатель чистой живописи.
18. Клод Моне – рождение импрессионизма.
19. Трагедия жизни и творчества Ван Гога.
20. Особенности живописи и жизни Гогена.
21. Марк Шагал: религиозный символизм или сюрреализм?
22. Жизнь и творчество Сальвадора Дали.
23. Василий Кандинский как основатель «беспредметного искусства».
24. Супрематизм Казимира Малевича.
25. Художественные объединения «Мост» и «Синий всадник».
26. Визуальные искусства: основные подходы к определению.
27. Цифровая фотография.
28. Цифровая живопись.
29. Компьютерная графика.
30. Граффити.
31. Видео-арт.
32. Спей-арт.
33. Боди-арт.
34. Нано-арт.
35. Компьютерные игры.
36. Медиаинсталляции: Видеоперформанс.
37. Видео-мэппинг. Виджеинг и дивиджеинг.
38. Декоративно-прикладные искусства: общая характеристика.
39. Классификация современных ДПИ.
40. Прикладные и декоративные формы творчества.
41. Дизайн как эстетико-утилитарное искусство.
42. Среда обитания как эстетический арт-объект.
43. Текстильные практики.
44. Керамика и стекло.
45. Предметные виды декоративно-прикладных практик (дерево, металл, глина, бумага, растения и др.).
46. Интерьерный и графический дизайн.
47. Архитектура XX века: основные направления и тенденции.
48. Основные стили современной архитектуры.
49. Роль дизайнера в процессе организации архитектурного пространства.
50. Минимализм.
51. Модернизм.

52. Функционализм и конструктивизм.
53. Хай-тек. Био-тек. Органика.
54. Постмодерн в архитектуре.
55. Литература XX века: основные стилистические направления и тенденции.
56. От модерна – к постмодерну.
57. Концепция абсурда. Поток сознания и автоматизм.
58. Магический реализм.
59. Ирония и черный юмор в литературе постмодерна.
60. Интертекстуальность, пастиш и китч в литературе.
61. Деконструктивизм и метапроза.
62. Творчество Умберто Эко.
63. Герман Гессе и Виктор Пелевин.
64. Харуки Мураками.
65. Музыкальное искусство XX века. Хронология периодов развития музыки XX века.
66. Элитарная профессиональная музыка: общая характеристика.
67. Музыкальный авангард и его основные направления.
68. Представители авангардной музыки.
69. Музыкальный постмодерн.
70. Компьютерная музыка.
71. Музыкальный перформанс.
72. Генезис развлекательной музыкальной культуры.
73. Массовая и развлекательная музыка XX века.
74. Современная поп-, техно-музыка.
75. Клубная музыка.
76. Музыкальный язык классического авангарда: творчество Дж.Кейджа и О.Мессиана.
77. Шоу-бизнес и поп-музыка XXIв.
78. Сценическое искусство второй половины XX века.
79. Театральное искусство. Искусство оперы и балета.
80. Хореографическое искусство.
81. Цирковое искусство.
82. Эстрада как вид современного сценического искусства.
83. Современный акционизм. Перформансы и хэппенинги.
84. Синтез искусств на сцене театра. Сценическое и киноискусство.
85. Современное киноискусство и его виды и жанры.
86. Театр абсурда: история формирования и его место в современном искусстве.
87. Перформанс и хэппенинг как формы сценического творчества.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Современное искусство» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. Кроме того, в ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка		Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
Хорошо (4)		Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)		Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	незачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Алексеева Л.Н. Зарубежная музыка 20 века / Л. Н. Алексеева, В. Ю. Григорьев. — М. : Знание, 1986. — 192 с.
2. Арсланов В.Г. История западного искусствознания XX века. — М.: Академич. Проект, 2003. — 768 с.
3. Бычков, В.В. Эстетика: Учебник / В.В.Бычков. — М., 2002. — 528 с.
4. Власов В. Г. Основы теории и истории декоративно-прикладного искусства. Учебно-методическое пособие. — СПбГУ, 2012.— 156 с.
5. Гомбрих Э. История искусства. — М.: Аст, 1998. — 688 с.
6. Деготь Е. Русское искусство XX века. - М.: 2000. - 224 с.
7. Житомирский Д. В. Западный музыкальный авангард после второй мировой войны / Д. В. Житомирский, О. Т. Леонтьева, К. Г. Мяло. — М. : Музыка, 1989. — 300 с.
8. Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность : В двух томах / А. В. Иконников. — Москва : Прогресс-Традиция, Том 1. — 2001. — 656 с.
9. Иконников А. В. Архитектура XX века. Утопии и реальность : В двух томах / А. В. Иконников. — Москва : Прогресс-Традиция, Том 2. — 2002. — 672 с.
10. История отечественной музыки второй половины XX века. Учебник / Отв. Ред. Т.Левая. — СПб. : Композитор, 2005. — 556 с.
11. Лексикон неоклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. / Под ред. В.В.Бычкова.— М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2003. — 607 с. (Серия «Summa culturologiae»).
12. Никитич, Л.А. Эстетика: Учебник для вузов / Л.А.Никитич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с. (Серия «Gogito ergo sum».)
13. Постмодернизм. Энциклопедия. — МН.: Инф. прессервис; Книжный Дом, 2001. — 1040 с. (Мир энциклопедий).
14. Ильин Илья Петрович. Постмодернизм. Словарь терминов. М.: ИНИОН РАН (отдел литературоведения) — INTRADA. 2001. — 384 с.
15. Аксёнова, А. С. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / Аксёнова Алина. — Москва : Эксмо, 2019. — 208 с.
16. Арто А. Театр и его двойник. Пер.: Зубков А., Каплун В., Кустова О., Максимов В., Смирнова Г. — М.: "Симпозиум", 2000. — 202 с.
17. Баттистини М. Символы и аллегории. Энциклопедия искусства, /пер. с итальян./ Баттистини М. - М.: «Омега», 2008. - 384 с.
18. Денисов Э. Музыка XX века : А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др. / А. В. Денисов. — СПб. : Композитор Санкт-Петербург, 2006. — 112 с. — Композиторы. Очерки жизни и творчества.
19. Ильин И. П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.-М., Интрада, 1996 г. — 210 с.
20. Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия: эволюция научного мифа. М., Интрада, 1998 г. — 156 с.
21. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997. — 240 с.
22. КорневиЩе 2000. Книга неклассической эстетики. Автор проекта В.В.Бычков (члены редколлегии Н.Б.Маньковская, А.Андрияускас). М., Изд. ИФ РАН. 2000. — 346 с.

23. [Крючкова В.А. - Антиискусство Теория и практика авангард. движений \(Иск-во и борьба идеологий\) - 1984. – 304 с.](#)
24. [Ксенакис Я. Формализованная музыка: новые формальные принципы музыкальной композиции \[пер. М. Заливадного\]. – СПб., 2008. – 123.](#)
25. [Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии Спб.: Алетейя, 1998. — 160 с.](#)
26. [Лотман Б. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Издательство Ээсти Раамат" Таллин, 1973.](#)
27. [Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма.- СПб.: Алетейя, 2000.-347 с.](#)
28. [Н.Б.Маньковская. Париж со змеями. Введение в эстетику постмодернизма. М., Изд. ИФ РАН, 1995. – 220 с.](#)
29. [Современная советская архитектура 1955 – 1980 гг.: Учебник для вузов. / Под ред Былинкина Н.П., Рябушина А.В. – М.: Стойиздат, 1985. – 224 с.](#)
30. [Рихтер Х. Дада – искусство и антиискусство. Вклад дадаистов в искусство XX века / Пер. с нем. Набатниковой Т. – М.: Гилея, 2014. – 357 с.](#)
31. [Роговер Е. С. Русская литература XX века : учебное пособие. — 2-е изд. доп. и перераб. — СПб. : Форум, 2011. — 496 с.](#)
32. [Турчин В.С. По лабиринтам авангарда - М., 1993.](#)
33. [Чередниченко Т. В. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. – М.: Новое музыкальное обозрение, 2002. – 584 с.](#)
34. [Шнитке А. Беседы, выступления, статьи : монография. — М. : Культура, 1994. — 322 с.](#)
35. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма / гл. ред. Н. Райли ; пер. с англ. — М. : ООО "Магма", 2004. — 522 с.](#)
36. [Эстетика: Вчера. Сегодня. Всегда. – Вып. 5 \[Текст\] /Рос. акад. наук, Ин-т философии ; Отв. ред.: В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская. – М. : ИФ РАН, 2012. – 184 с.](#)

Интернет-источники:

37. Адорно, Т.В. Эстетическая теория / Т.В. Адорно. – М., 2001. Режим доступа: <http://yanko.lib.ru/books/cultur/adorno-asthetische-theorie.htm>
38. Артемьев Э. Заметки об электронной музыке – URL <http://www.electroshock.ru/records/articles/elmusic/index.html>
39. Валерий Выжутович. В. Мартынов. На последней ноте. Время композиторов прошло. // Российская газета RG.RU. /. – URL: 07.06.2013. – <http://www.rg.ru/2013/06/07/martynov.html>
40. Граммофон-плаг использует поле вместо винила //MEMBRANA. – URL: <http://www.membrana.ru/particle/1459>
41. Гусарова Ю. Павел Карманов: Введение в музыкальный минимализм. К 80-летию Стива Райха [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://snob.ru/selected/entry/114239>
42. Мурзин Е.А. Эстетика электронной музыки [Электронный ресурс] / Е. А. Мурзин. – Режим доступа: <http://www.etheroneph.com/audiosophia/441-e-a-murzin-problemy-elektronnoj-muzyki-12.html>
43. Савенко С. Музыкальный текст как предмет интерпретации: между молчанием и красноречивым словом // Искусство XX века как искусство интерпретации. Нижний Новгород, 2006. – С. 318 – 332. – URL: <http://www.opentextnn.ru/music/interpretation/?id=3493>
Т. 1.-2 – Вып. 1.– 1994. – 173 с.; 109 с.

44. Электронная гуманитарная библиотека: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
<http://www.gumfak.ru/>

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья).

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.