

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.

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 ХХIв.
 - 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]