

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра дизайна архитектурной среды и технической графики

«Утверждаю»
Проректор по учебно-
методической работе
Устименко Ю.А.
«16» июня 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.О.20.03 История современного искусства

Направление подготовки: **54.03.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Дизайн интерьера**
Форма обучения: очная
Курс – 4
Семестр – 7
Всего зачетных единиц – 4, часов – 144
Форма отчетности: экзамен – 7 семестр

Программу разработал
Кандидат архитектуры, доцент Пиляк С.А.

Одобрена на заседании кафедры
«09» июня 2022 г., протокол № 11

Заведующий кафедрой Устименко Ю.А.

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина **Б1.О.20.03** «История современного искусства» входит в общегуманитарный модуль части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина «История современного искусства» направлена на изучение и приведение в систему знаний об элементах архитектурной и предметно-пространственной среды современной культуры. Она дает будущему дизайнеру архитектурной среды возможность понимания современных закономерностей формообразования, понимания профессиональной среды и ее особенностей.

Освоение этой дисциплины обеспечивает студентов знаниями, необходимыми для восприятия последующих курсов «Архитектурно-дизайнерское проектирование средовых пространств», «Дизайн интерьера», прохождения проектной практики.

Дисциплина ориентирована на формирование широко образованного дизайнера архитектурной среды, опирающегося на современный мировой опыт развития культуры и искусства, науки и техники.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	Знать: основные понятия и этапы развития истории и теории искусств, истории и теории дизайна. Уметь: применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; Владеть: навыками рассмотрения произведений искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-2. Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях	Знать: принципы и особенности работы с научной литературой; собора, анализа и обобщения результатов научных исследований; оценки полученной информации; самостоятельного проведения научно-исследовательской работы; участия в научно-практических конференциях; Уметь: работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-практических конференциях; Владеть: навыками работы с научной литературой; собора, анализа и обобщения результатов научных исследований; оценки полученной информации; самостоятельного проведения научно-исследовательской работы; участия в научно-практических конференциях.

3. Содержание дисциплины

Общие понятия искусства. Природа искусства. Искусство как форма общественного сознания. Различие актуального и современного искусства. Трансформация искусства на рубеже XIX-XX веков. Стилиевые направления в искусстве XIX-XX веков.

Свойства современного искусства. Провокация в искусстве. Расширение пространства искусства в XIX-XX веках. Синкретизм жанров в современном искусстве. Искусство и личный бренд художника.

Ценность современного искусства. Роль эталона и канона в искусстве. Цена произведений искусства как отражение ценности. Современное искусство России. Способы верификации произведений современного искусства.

4. Тематический план

№ п/п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий				
			лекции	семинары	практические занятия	лабораторные занятия	самостоятельная работа
1.	Общие понятия искусства. Природа искусства. Искусство как форма общественного сознания.	10	4		2		6
2.	Различие актуального и современного искусства. Трансформация искусства на рубеже XIX-XX веков.	12	4		2		6
3.	Стилиевые направления в искусстве XIX-XX веков.	12	4		2		6
4.	Свойства современного искусства. Провокация в искусстве.	12	4		4		6
5.	Расширение пространства искусства в XIX-XX веках.	12	2		4		6
6.	Синкретизм жанров в современном искусстве. Искусство и личный бренд художника.	12	2		2		6
7.	Ценность современного искусства. Роль эталона и канона в искусстве. Цена произведений искусства как отражение ценности.	12	2		4		6
8.	Современное искусство России.	17	2		2		11
9.	Способы верификации произведений современного искусства.	18	2		4		12
	Контроль	27					27
	Итого	144	26		26		92

5. Виды образовательной деятельности¹

Занятия лекционного типа

ЛЕКЦИЯ 1.

Вводная лекция. Общие понятия. Общие понятия искусства. Природа искусства. Искусство как форма общественного сознания.

ЛЕКЦИЯ 2.

Различие актуального и современного искусства. Трансформация искусства на рубеже XIX-XX веков.

ЛЕКЦИЯ 3.

Стилевые направления в искусстве XIX-XX веков.

ЛЕКЦИЯ 4.

Свойства современного искусства. Провокация в искусстве.

ЛЕКЦИЯ 5.

Расширение пространства искусства в XIX-XX веках.

ЛЕКЦИЯ 6.

Синкретизм жанров в современном искусстве. Искусство и личный бренд художника.

ЛЕКЦИЯ 7.

Ценность современного искусства. Роль эталона и канона в искусстве. Цена произведений искусства как отражение ценности.

ЛЕКЦИЯ 8.

Современное искусство России.

ЛЕКЦИЯ 9

Способы верификации произведений современного искусства.

Практические занятия

ЗАНЯТИЕ 1-2.

1. Искусство как важнейшая составная часть духовной культуры. Возможно провести немало систематизаций искусства. Систематизация видов искусства на основании действия средств художественной выразительности: пространственные (живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, архитектура), временные (музыка, словесное искусство), синтетические (пространственно-временные) (театр, кино, танец) искусства. Актуальность в искусстве.

2. Дискуссия на тему видов искусства, современных примеров произведений искусства.

ЗАНЯТИЕ 3-4.

1. Революции в искусстве. Реди-мейд как направление искусства. Стилевые направления искусства XX века.

¹ Содержание данного раздела может быть представлено в электронной информационно-образовательной среде СмолГУ или в опубликованном учебно-методическом пособии.

2. Дискуссия на тему реди-мейда как направления искусства. Расширение границ «территории искусства» как вектор современности.

ЗАНЯТИЕ 5-6.

1. Творчество Дэмиена Хёрста, Бэнкси, Марка Куинна как яркие примеры современного искусства.

2. Выступления на тему «Творческий путь современного художника».

3. Обсуждение выступлений.

ЗАНЯТИЕ 7.

1. Современное искусство России. Классики искусства – Илья Кабаков, Николай Полисский.

2. Проведение дискуссии на тему творчества современных российских художников.

3. Обсуждение выступлений.

ЗАНЯТИЕ 8-9

1. Способы верификации произведений современного искусства. Деятельность арт-рынка. Художественная критика. Юридические аспекты деятельности современных художников.

2. Проведение дискуссии на тему верификации произведений искусства.

3. Обсуждение выступлений.

Самостоятельная работа

ЗАНЯТИЕ 1-2.

1. Подготовка к дискуссии. Ознакомление с литературой из списка источников и информационных баз.

ЗАНЯТИЕ 3-4.

1. Подготовка к дискуссии. Ознакомление с литературой из списка источников и информационных баз.

ЗАНЯТИЕ 5-6.

1. Подготовка к дискуссии. Ознакомление с литературой из списка источников и информационных баз.

ЗАНЯТИЕ 7.

1. Подготовка к дискуссии. Ознакомление с литературой из списка источников и информационных баз.

ЗАНЯТИЕ 8-9.

1. Подготовка к дискуссии. Ознакомление с литературой из списка источников и информационных баз.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Форма текущего контроля:

Текущий контроль по дисциплине «История современного искусства» проводится в процессе проведения практических занятий. Контроль над усвоением студентами изучаемого материала и выполнением самостоятельной работы осуществляется преподавателем в форме оценки ответов на вопросы, предложенные для обсуждения, контрольных работ, тестирования, презентаций. Учитывается активность студентов при обсуждении вопросов, вынесенных на практическое занятие и пропуски без уважительной причины.

Для осуществления текущего контроля используют следующие формы:

- оценка знаний за ответы на вопросы, предложенные для обсуждения (работу на семинарском, практическом занятии);
- презентации;
- электронное тестирование;
- письменные тесты;
- контрольные работы (письменный опрос);
- экспресс-задания
- экспресс - тесты

Критерий оценки устного ответа

1. Оценка знаний за ответы на вопросы, предложенные для обсуждения (работу на семинарском, практическом занятии):

«отлично» – студент показал знания программного материала, ответ отличается логической стройностью и последовательностью изложения, не допускает ошибок в ответе, отвечает на дополнительные вопросы, показывает способность мыслить, анализировать, систематизировать информацию, ответ сопровождается видеорядом, акцентирующим основные этапы излагаемого материала;

«хорошо» – студент показал знания программного материала, ответ отличается логической стройностью и последовательностью изложения, не допускает грубых ошибок в ответе, анализирует особенности на основании видеоматериала, но есть неточности или не отвечает на дополнительные вопросы, способность анализировать и систематизировать материал - развиты слабо,

«удовлетворительно» – если студент показал знания основных блоков программного материала, но допускает ошибки в ответе, не знает частных случаев, не отвечает на дополнительные вопросы, плохо ориентируется в материале;

«неудовлетворительно» – если студент допускает грубые ошибки в ответе, основной материал не усвоен.

1. Оценка самостоятельной работы в виде презентаций

Требования к презентации

Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

Первый лист – это титульный лист, на котором представлены название проекта, организации; фамилия, имя, отчество автора.

Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

- Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста; использование анимации по желанию.
- Последними слайдами должен быть список используемых источников.

Требования к оформлению слайдов:

- Единый стиль оформления.

- Для фона и текста используйте контрастные цвета.
- На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов.
- По возможности применяйте анимационные эффекты, но не злоупотребляйте ими. Они не должны отвлекать внимание от информации на слайде.

Требования к представлению информации:

- Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных.
- Заголовки должны привлекать внимание аудитории.
- Предпочтительно горизонтальное расположение информации.
- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана.
- Шрифты предпочтительно использовать для заголовков – не менее 24, для текста – не менее 16. Нельзя смешивать в одной презентации разные шрифты. Для выделения информации используйте жирный шрифт, курсив, подчеркивание. Не злоупотребляйте прописными буквами (они читаются хуже).
- Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом информации: люди могут одновременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде.
- Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с текстом, с таблицами с диаграммами.

Критерии и показатели, используемые при оценивании презентации

Критерии	Показатели
1. Тема презентации Макс. 3 балла	- соответствие темы презентации программе учебного предмета, раздела
2. Дидактические и методические цели и задачи презентации Макс. 3 балла	- соответствие целей поставленной теме; - достижение поставленных целей и задач
3. Выделение основных идей презентации Макс. 3 балла	- соответствие основных идей целям и задачам; - актуальность основных идей; - количество основных идей (рекомендуется для запоминания аудиторией не более 4-5)
4. Содержание Макс. 3 балла	- достоверность информации; - актуальность информации; - четкость изложения информации; - владение понятийным аппаратом по заданной теме; - привлечение новейших работ по проблеме; - язык подачи материала соответствует содержанию и понятиям аудитории
5. Подбор информации для создания презентации Макс. 3 балла	- графические иллюстрации для презентации; - статистика; - диаграммы и графики; - экспертные оценки; - ресурсы Интернет; - примеры;

	<ul style="list-style-type: none"> - сравнения; - цитаты и т.д.
6. Подача материала презентации Макс. 3 балла	<ul style="list-style-type: none"> - хронология; - приоритет; - тематическая последовательность; - структура по принципу «проблема-решение»
7. Логика и переходы во время презентации Макс. 3 балла	<ul style="list-style-type: none"> - от вступления к основной части; - от одной основной идеи (части) к другой; - от одного слайда к другому
8. Заключение Макс. 3 балла	<ul style="list-style-type: none"> - яркое высказывание - переход к заключению; - повторение основных целей и задач выступления; - выводы; - подведение итогов; - короткое и запоминающееся высказывание в конце
9. Дизайн презентации Макс. 3 балла	<ul style="list-style-type: none"> - шрифт (читаемость); - корректно ли выбран цвет (фона, шрифта, заголовков); - элементы анимации
10. Техническая часть Макс. 3 балла	<ul style="list-style-type: none"> - грамматика; - стилистика; - ошибки в правописании и опечатки

1.Оценивание презентации

Презентация оценивается по балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 25 и более баллов – «отлично»;
- 19 – 24 баллов – «хорошо»;
- 15 – 18 баллов – «удовлетворительно»;
- менее 15 баллов – «неудовлетворительно».

Вариант проверочного теста

Тема: Атрибуция произведений авангардной живописи начала XX века.

Определить автора произведения, название, время создания и принадлежность к художественному направлению.

1. Анри Матисс. Радость жизни. 1905–1906 гг.
2. Андре Дерен. Мост Чаринг-Кросс. 1906.
3. А. Матисс. Танец». 1910.
4. Пабло Пикассо. Авиньонские девицы. 1907.
5. П. Пикассо. Портрет Амброзо Воллара. 1910.
6. Пабло Пикассо. Натюрморт с плетеным стулом. 1911–1912 гг.
7. Эгон Шиле. Двойной портрет с Г. Климтом. 1912.
8. Ф. Марк. «Башня синих лошадей». 1913.
9. Франц Марк. Борющиеся формы. 1914 г.
10. Эрнст Кирхнер. Улицы Берлина. 1913.
11. Амедео Модильяни. Портрет Жанны Эбютерн в синем ожерелье. 1917.
12. К. Малевич. «Черный квадрат». 1915.
13. В. Кандинский. «Композиция VIII». 1923.
14. Джакомо Балла. Динамизм собаки на поводке. 1912 г.

15. Умберто Боччони. Динамизм велосипедиста. 1913 г.
16. Рене Магритт. Влюбленные (Любовники). 1928 г.
17. Сальвадор Дали. Постоянство памяти. 1931.
18. Анри Руссо. Сон. 1910.

Вариант контрольной работы (письменный опрос).

Тема: Авангардные течения в живописи первой половины XX века.

1. Перечислите основные художественные направления в живописи первой половины XX века.
2. Какое произведение П. Пикассо ознаменовало рождение кубизма?
3. Для какого художественного течения характерно использование интенсивных, ярких цветов, стремление к чистоте и обособлению цветовых зон; игра на выразительных контрастах (отказ от плавных цветовых переходов, столкновение противоположностей)?
4. Художники какого направления создавали беспредметные пластические, цветовые и ритмические композиции.
5. Художники какого объединения отрицали художественное наследие; выступали за разрушение условных форм искусства.
6. В каком художественном направлении творческий метод определяется как «чистый автоматизм»?
7. Под влиянием какого течения сформировался абстрактный экспрессионизм?
8. Какое направление в искусстве использует различные зрительные иллюзии?
2. В каком художественном направлении произведения представляют собой детально копированные фотокартины?
3. Для какого художественного направления характерно использование объектов рекламной продукции и массовой культуры?
4. Как называется пространственная композиция, созданная художником из различных элементов - бытовых предметов, промышленных изделий и материалов, природных объектов, фрагментов тестовой и визуальной информации?
5. В какой форме авангардного искусства главным объектом творчества становится тело самого художника?

Вариант экспресс-теста на соответствие

Тест сопровождается показом слайдов

Соотнесите художественное произведение со стилем

1. Пабло Пикассо. Портрет Амбруаза Воллара. 1910	Оп-арт.	1.
2. М. Ротко. Оранжево-желтое. 1956	Инсталляция.	2.
3. Э. Уорхол. Портрет Мао Цзедуна. 1972.	Кубизм.	3.
4. Р. Эстес. Витрины. 1975.	Хэппенинг.	4.
5. В. Фостель. Всемирный порядок.	Экспрессионизм.	5.
6. С. Дали. Тайная вечеря. 1955.	Сюрреализм.	6.
7. Д. Дайн. Боевая раскраска Венеры. 1990.	Энвйронмент.	7.
8. Ф. Марк. Большие синие лошади. 1911.	Поп-арт	8.
9. Д. Сигел. В баре. 1964.	Абстрактный экспрессионизм.	9.
10. В. Вазарели. Вега-нор. 1967.	Гиперреализм.	10.
11. Р. Магритт. Гонконда. 1953.		11.

Вариант письменного теста (подчеркнуть правильный ответ)

1. Представители «интернационального стиля»:

- а. Вальтер Гропиус б. А. Гауди
- в. Ле Корбюзье г. Л. Бернини

2. Кто возглавлял группу архитекторов-метаболистов ?

- а. Кисё Курокава б. Киёнори Кикутакэ
- в. Кэнзо Танге в. Масато Отака

3. Основные черты «метаболизма»

- а. Минималистский внешний вид зданий
- б. «Колонизация» водных просторов и неба
- в. Открытые стальные конструкции
- г. Принцип модульности

4. В каком архитектурном стиле начала XXI века архитекторы используют принципиально новые динамические элементы, основанные на тесселяции, сплайне иразличного рода математических преобразованиях?

- а. Деконструктивизм б. Органическая архитектура
- в. Параметризм г. Хай- тек

2. Оценка электронных тестов.

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста (электронное тестирование)

Условия проведения электронного тестирования	Критерии оценивания
1. Электронный тест состоит из 15 - 20 слайдов (произведения изобразительного искусства и архитектуры) , соответствующих изучаемому разделу и теме	- «отлично» - студент в полном объеме продемонстрировал знание изученной темы, не допустил ни одной ошибки при атрибуции всех художественных произведений, представленных в тесте; уложился по времени, отведенного на тест - «хорошо» - студент в полном объеме продемонстрировал знание изученной темы, но допустил 1 – 3 ошибки при атрибуции художественных произведений, представленных в тесте; уложился по времени, отведенного на тест
б. На определение автора, названия памятника архитектуры, произведения изобразительного искусства, времени его создания (год, век) отводится одна-две минуты (на 1 слайд).	- «удовлетворительно» - студент имеет пробелы в знании изученной темы, допустил целый ряд ошибок при атрибуции художественных произведений, представленных в тесте; не уложился по времени, отведенного на тест

<p>7. Тесты оцениваются по пятибалльной шкале</p>	<p>- «неудовлетворительно» - студент не изучил тему: не смог атрибутировать художественные произведения, не уложился по времени, отведенного на тест</p>
--	---

8. Оценка письменного теста

Критерии и показатели, используемые при оценивании письменного теста

Условия проведения письменного теста	Критерии оценивания
<p>1. Письменный тест состоит из 10 - 15 вопросов, соответствующих изучаемому разделу и теме</p>	<p>- «отлично» - студент в полном объеме продемонстрировал знание изученной темы, не допустил ни одной ошибки при выборе правильных ответов в тесте; уложился по времени, отведенного на тест</p>
<p>2. Каждый вопрос имеет четыре варианта ответа. Студент должен выбрать правильный ответ</p>	<p>- «хорошо» - студент в полном объеме продемонстрировал знание изученной темы, но допустил 1 – 3 ошибки при выборе правильных ответов в тесте; уложился по времени, отведенного на тест</p>
<p>3. Время, отведенное на тест - 20 минут</p>	<p>- «удовлетворительно» - студент имеет пробелы в знании изученной темы, допустил целый ряд ошибок при выборе правильных ответов в тесте; не уложился по времени, отведенного на тест</p> <p>- «неудовлетворительно» - студент не изучил тему: не смог выбрать правильные ответы в тесте, не уложился по времени, отведенного на тест</p>
<p>4. Тесты оцениваются по пятибалльной шкале</p>	

1. Оценка контрольной работы (письменный опрос)

Критерии и показатели, используемые при оценивании контрольной работы (письменный опрос)

Условия проведения контрольной работы (письменный опрос)	Критерии оценивания
<p>1. Контрольная работа состоит из 10 - 15 вопросов, соответствующих изучаемому разделу и теме</p>	<p>- «отлично» - студент в полном объеме продемонстрировал знание изученной темы; не допустил ни одной ошибки при ответе; уложился по времени, отведенного на тест</p>

2. Ответы сформулированы таким образом, что предполагают краткие и конкретные ответы	<p>- «хорошо» - студент в полном объеме продемонстрировал знание изученной темы, но допустил 1 – 3 ошибки при ответе; уложился по времени, отведенного на тест</p> <p>- «удовлетворительно» - студент имеет пробелы в знании изученной темы; допустил целый ряд ошибок при ответе; не уложился по времени, отведенного на тест</p>
3. Время, отведенное на тест 30 минут	- «неудовлетворительно» - студент не изучил тему: не смог ответить на вопросы; не уложился по времени, отведенного на тест
4. Контрольная работа оценивается по пятибалльной шкале	

2. Оценка выполненных в начале лекции контрольных экспресс – теста

Критерии и показатели, используемые при оценивании экспресс-теста

Условия проведения экспресс - теста (письменный опрос)	Критерии оценивания
1. Контрольные экспресс - тесты проводятся регулярно после изучения каждой темы раздела, состоят из 5-15 слайдов и на соответствие произведений архитектуры, изобразительного искусства, декоративно прикладного искусства стилю, автору, жанру	<p>- «отлично» - верно установлено соответствие произведения изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства стилю, направлению, автору, жанру, не допущено ни одной ошибки; все ответы даны в соответствии со временем, отведенным на экспресс-тест</p> <p>- «хорошо» - допущено 1 – 2 ошибки при установлении соответствия произведения изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства стилю, направлению, автору, жанру; все ответы даны в соответствии со временем, отведенным на экспресс-тест</p>
2. Ответы предполагают краткие и конкретные ответы.	- «удовлетворительно» - имеет место целый ряд ошибок при установлении соответствия произведения изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства стилю, направлению, автору, жанру; студент не уложился по времени, отведенного на экспресс-тест

3. Время, отведенное на тест 10-15 минут	- «неудовлетворительно» - студент не смог установить соответствие большинства произведений изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства стилю, направлению, автору, жанру; не уложился по времени, отведенного на экспресс-тест
1. Контрольная работа оценивается по пятибалльной шкале	

Экспресс-тест оценивается по балльной шкале, баллы переводятся в оценки успеваемости следующим образом:

- 15 слайдов - 15 правильных ответов – «отлично»;
- 15 слайдов - 13 – 14 правильных ответов – «хорошо»;
- 15 слайдов – 12-10 правильных ответов – «удовлетворительно»;
- 15 слайдов - менее 10 правильных ответов - «неудовлетворительно»;

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

7 семестр - экзамен

Экзамен проводится в письменной или устной форме.

Вопросы для подготовки к экзамену

1. Художественная культура и искусство XX в. Основные тенденции развития
2. Авангардные течения в живописи начала XX века: фовизм. Основные отличительные особенности течений, наиболее известные представители.
3. Авангардные течения в живописи начала XX века: кубизм. Основные отличительные особенности течений, наиболее известные представители.
4. Авангардные течения в живописи начала XX века: экспрессионизм. Основные отличительные особенности течений, наиболее известные представители.
5. Авангардные течения в живописи начала XX века: абстракционизм. Основные отличительные особенности течений, наиболее известные представители.
6. Авангардные течения в живописи начала XX века: сюрреализм. Основные отличительные особенности течений, наиболее известные представители.
7. Лидеры «современной архитектуры» первой половины XX века: Ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, Мис ван дер Роэ, В.Гропиус.
8. Эстетическое новаторство «Баухауза».
9. Ле Корбюзье. Пять главных постулатов архитектуры.
10. Абстрактный экспрессионизм. Истоки течения. основополагающие особенности абстрактного экспрессионизма.
11. Российское (советское искусство) и его периодизация. Сущность и принципы соцреализма.
12. Супрематизм. Теория и практика. «Черный квадрат» К. Малевича.
13. Художники русского авангарда (К. Малевич, В. Кандинский, П. Филонов, М. Ларионов, В. Матюшин, В. Татлин и др.). Своеобразие путей в беспредметное. Теория прибавочного элемента русского авангарда.
14. Русская художественная эмиграция (М. Ларионов и Н. Гончарова, М. Шагал, В. Кандинский, А. Экстер, Э Лисицкий, Б. Григорьев и др.). Деятельность и творчество мастеров вне России.
15. План монументальной пропаганды. Революционное искусство.

16. Советское изобразительное искусство 1920-х – начала 1930-х годов. Авангард и традиции реализма.
17. Конструктивизм в советской архитектуре (К. Мельников, братья Веснины и др.).
18. Группа ОСТ. Творчество А. Дейнеки и других мастеров.
19. Портрет в советском искусстве 1917-1930-х годов. Многообразие направлений. Поиски образа-типа нового человека.
20. Особенности послереволюционного периода российского искусства.
21. Агитационное искусство времен гражданской войны.
22. Первые попытки отражения революционной действительности в картинах К.Петрова-Водкина, Б.Кустодиева, К.Юона, А.Рылова.
23. Специфика плакатов гражданской войны.
24. «Башня III Интернационала» В.Е. Татлина-символ нового направления в искусстве.
25. Многообразие направлений и концепций в архитектуре и искусстве. 1920-х годов.
26. Архитектура 1920-х годов. Рационалисты и конструктивисты. Конкурс на проект Дворца труда в Москве. Проектов братьев Весниных – первое здание в стиле конструктивизма.
27. Художественные объединения 1920-х годов.
28. Искусство и власть. Идеологизация и политизация творчества и художественной жизни.
29. Понятия соцреализма в искусстве. Советская архитектура 1930-1950 годов. «Сталинский ампир».
30. Станковая живопись 1930 –х годов – тяга к монументальным формам и образам.
31. Традиции плакатного искусства первых лет революции у художников-плакатистов периода Отечественной войны.
32. Тенденции парадности в показе советской действительности.
33. Искусство послевоенного времени: жанровая живопись, пейзаж, портрет.
34. Традиции и новаторство в советском искусстве конца 1950 – 1960 годов.
35. Художники «сурового стиля».
36. Художественные объединения в СССР 1920-1930-х годов (ОСТ, АХРР, «4 искусства», ОСА, «Круг» и др.).
37. Советские художники-графики – иллюстраторы детской книги.
38. Советская архитектура 1930-1950-х годов. Генеральные планы Москвы и Ленинграда, их осуществление. «Сталинский ампир».
39. Советское изобразительное искусство 1930-1950-х годов. Творчество С. Герасимова, А. Пластова, М. Нестерова, В. Мухиной, М. Манизера, М. Сарьяна, А. Дайнеки, П. Корина. (Обзорно все и один художник на выбор подробно).
40. В. Фаворский. Творчество, учение и школа.
41. Советское изобразительное искусство 1960-1980-х годов. «Суровый стиль» в живописи. Творчество Г. Коржева, В. Попкова, Т. Салахова, Т. Яблонской, А. Мыльников, Е. Моисеенко, М. Аникушина и др. (Обзорно все и один художник на выбор подробно).
42. Творчество современного художника (по выбору – З. Аршакуни, В. Зверков, В. Попков, А. Мыльников, Е. Моисеенко, М. Аникушин, Д. Каминкер и др.).
43. Советская архитектура 1960-1980-х годов. Индустриализация массового строительства, крупнейшие общественные сооружения в Москве, Ленинграде, союзных республиках.
44. Понятие и представители советского андеграунда. Вторая волна русской художественной эмиграции (Э. Неизвестный, М. Шемякин и др.). Основные мастера и значительные произведения, созданные в СССР и в эмиграции.

45. Мастера скульптуры советского периода. Этапы развития скульптуры, тенденции. Выдающиеся памятники и произведения станковой скульптуры.
46. Изобразительное искусство 1990-2010-х годов.
47. Группы и объединения художников нонконформистов.
48. Поп-арт. Эстетизация мира вещей. Американский вариант поп-арта.
49. Оп-арт. Теория психологического восприятия. Творчество В.Вазарели.
50. Кинетическое искусство - характерное проявление духовной жизни «века скоростей».
51. Предпосылки для нового взаимодействия традиционных и радикальных новаторских форм художественного мышления. Перформанс - центральная форма искусства постмодернизма.
52. Стили постмодернизма в изобразительном искусстве: нео-геометрия, нео-экспрессионизм, нео-поп.
53. Постмодернизм. Основные черты и элементы стиля.
54. Псевдоклассицизм 1980-х годов.
55. Деконструктивизм. Основные черты и элементы стиля.
56. Поиски новых средств выразительности в творчестве молодых художников 1980-1990 - х годов.
57. Искусство России конца XX – начала XXI века. Особенности художественной жизни России. Постмодернизм в творчестве российских художников.
58. Тенденции развития архитектуры: новые формы и методы зодчества.
59. Стили и направления в искусстве конца XX века. Новейшие формы и методы.
60. Современное искусство России первых десятилетий XXI века. Метамодернизм.

Экзаменационные билеты включают два теоретических вопроса.

Критерии оценки

Оценка *«отлично»* выставляется, если: студент знает основные этапы эволюции современного искусства, выделяет главные положения, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; понимает роль творческой личности в развитии искусства; уважительно относится к культурному и историческому наследию; понимает значимость гуманистических ценностей для сохранения и развития современной цивилизации; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка *«хорошо»* - знает основные этапы развития современного искусства, понимает роль творческой личности, но допускает небольшие неточности; ориентируется в закономерностях исторического развития; материал излагает в определенной логической последовательности, допускает не более двух ошибок и самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя может их исправить; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.

Оценка *«удовлетворительно»* - в основном усвоил основное содержание материала, но имеет пробелы; фрагментарно, не всегда последовательно излагает материал; в основном знает процесс эволюции современного искусства; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает ошибки в использовании терминологии; неполно отвечает на вопросы преподавателя, допускает ошибки.

Оценка *«неудовлетворительно»* - не знает и не понимает основных этапов развития современного искусства; не может самостоятельно подтвердить ответ конкретными примерами; при ответе на дополнительные вопросы допускает более двух ошибок, которые не может исправить с помощью преподавателя.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Андреев Л. Г. Импрессионизм / Л. Г. Андреев. – М. : Изд-во МГУ, 1980. – 249 с.
2. Андреев Л. Г. Сюрреализм / Л. Г. Андреев. – М. : Гелеос, 2004. – 350 с.
3. Андреева Е. Ю. Постмодернизм. искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. Ю. Андреева. – СПб. : Азбука-классика, 2007. – 484 с.
4. Власов В. Г. Авангардизм. Модернизм. Постмодернизм / В. Г. Власов. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 315 с.
5. Власов В.Г. Новый энциклопедический словарь изобразительного искусства: в 10 т. СПб.: Азбука-классика, 2004–2009.
6. Гомперц, У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси / Уилл Гомперц; [пер. с англ. И. Литвиновой]. – М.: Синбад, 2016. – 464 с.
7. Гущин, С.Н., Щуренков, А. Как понимать современное искусство и перестать его бояться. – М.: АСТ, 2019 г. – 288 с.
8. Изобразительное искусство и архитектура. Словарь НИИ Российской академии художеств. (rah.ru)
9. Иконников А. В. Художественный язык архитектуры. М.: Искусство, 1985 г. – 175 с.
10. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2000. – 407 с.: ил.
11. Ильина Т. В. Введение в искусствознание / Т. В. Ильина. – М. : АСТ, Астрель, 2003. – 206 с.
12. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. М.: Молодая гвардия, 1994. – 334 с.
13. Актуальные проблемы экономики культурного наследия / Под ред. А.Я. Рубинштейна – М.: Государственный институт искусствознания. 2016. – 108 с.
14. Хьюз, Р. Шок новизны. – М.: Азбука, 2020 г. – 448 с.
15. Уильямс, Г. Как писать о современном искусстве. – М., 2017 г. 330 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Вайль, П., Генис, А. Собрание сочинений: вв 2 т. Том 1. Екатеринбург: У-Фактория, 2004. – 960 с.
2. Инюшин, В.В. Кризис гуманитарного знания и реальная картина мира. Место России // Мир цивилизаций и «современное варварство»: роль России в преодолении глобального нигилизма : Коллективная монография по материалам XVI Международных Панаринских чтений / Отв. ред. В. Н. Расторгуев; науч. ред. А. В. Никандров / Рос. науч.-исслед. ин-т культурного и природ. наследия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия); Московский гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Филос. ф-т. — М. : Институт Наследия, 2019. С. 459-467.
3. Коротич, А.В., Чернихов, А.А. Архитектурное образование. Вызов будущего // Наука, образование и экспериментальное проектирование : Материалы международной научно-практической конференции 11-15 апреля 2011 г. : Сборник статей. – М.: МАРХИ, 2001. С. 289.
4. Кузьминский, К. Антология новейшей русской поэзии. США, 1980. Т. 2а.
5. Луппов, С.П. Книга в России в послепетровское время (1725-1740). – Л.: Ленинградское отделение издательства «Наука», 1976.
6. Савка, А.В. Современность и кризис цивилизации // Мир цивилизаций и «современное варварство»: роль России в преодолении глобального нигилизма : Коллективная монография по материалам XVI Международных Панаринских чтений / Отв. ред. В. Н. Расторгуев; науч. ред. А. В. Никандров / Рос. науч.- исслед. ин-т культурного и природ. наследия им. Д. С. Лихачёва (Институт Наследия); Московский

гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, Филос. ф-т. — М. : Институт Наследия, 2019. С. 137-164.

7. Флоренский П. А. Сочинения. В 4 т. Т. 3. Ч. 1. [У водоразделов мысли] / сост. А. С. Трубачева ; под общ. ред. А. С. Трубачева. — М. : Мысль, 1999. — (Философское наследие ; 128).с. 257.

7.3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. www.biblioclub.ru - ЭБС по тематике охватывает всю область гуманитарных знаний и предназначена для использования в процессе обучения в высшей школе, как студентами и преподавателями, так и специалистами-гуманитариями.

2. www.world-art.ru - интернет-библиотека по различным видам искусства, в которой собраны статьи по истории архитектуры, градостроительства, скульптуры, живописи, справочные материалы по стилям и различным периодам искусства.

3. <http://www.archi-tec.ru>- интернет-ресурс по современной архитектуре.

4. www.architectoram.com - интернет-ресурс по истории архитектуры и современным проблемам в этой области.

8. Материально-техническое обеспечение

Для качественного проведения занятий необходимы: презентационная техника (проектор, экран, компьютер).

214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д.4, уч. корпус №1, ауд. 97 (для лекционных, практических занятий и самостоятельной работы).

9. Программное обеспечение

KasperskyEndpointSecurity для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:

1. MicrosoftWindows Professional 7 Russian
2. Microsoft Office 2010 Russian

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 03B6A3C600B7ADA9B742A1E041DE7D81B0

Владелец: Артеменков Михаил Николаевич

Действителен: с 04.10.2021 до 07.10.2022