

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГИИ
Кафедра истории и теории культуры

ИСТОРИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XIX – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

51.03.01 «Культурология»

Код и наименование направления подготовки/специальности

Культурная медиация

Наименование направленности (профиля)/ специализации

Уровень высшего образования: бакалавриат

Форма обучения: Очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2025

История художественной культуры XIX – начала XXI веков
Рабочая программа дисциплины

Составитель:

к.и.н., доц. И.Н.Захарченко

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории и теории культуры

№ 6 от 21.11.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цель и задачи дисциплины	4
1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций	4
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	5
2. Структура дисциплины	5
3. Содержание дисциплины	6
4. Образовательные технологии	11
5. Оценка планируемых результатов обучения	11
5.1 Система оценивания	11
5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине	12
5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	13
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
6.1 Список источников и литературы	16
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».	17
6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы	17
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	17
8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	18
9. Методические материалы	19
9.1 Планы семинарских занятий	19
9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ	20

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: представить художественную культуру XIX – начала XXI вв. как целостный пласт мировой культуры изучаемого периода, выявить основные тенденции ее развития и круг художественных памятников, репрезентативных для понимания закономерностей эволюции, сформировать представление о методах анализа художественных памятников как текстов культуры.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов со спектром проблем изучения художественной культуры изучаемого периода;
- определить специфические черты художественного развития современности;
- дать характеристику основополагающим тенденциям, определяющим развития художественной культуры современности;
- дать характеристику направлениям и художественным практикам современности;
- сформировать навыки анализа художественных памятников как тестов культуры.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	УК-5.3 Придерживается принципов недискриминационного взаимодействия, основанного на толерантном восприятии культурных особенностей представителей различных этносов и конфессий, при личном и массовом общении	<i>Знать:</i> историко-культурный контекст рождения современных течений и направлений в художественной культуре; <i>Уметь:</i> - опознавать структурные и художественные особенности памятников художественной культуры XIX – начала XXI вв. - анализировать и интерпретировать художественные памятники современности (XIX – начала XXI вв.) как тексты культуры; <i>Владеть:</i> навыками комплексного анализа памятников художественной культуры XIX – начала XXI вв.
ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности	ОПК-2.2 Пользуется современными компьютерными технологиями поиска и анализа информации, работает с внутрироссийскими и зарубежными электронными базами данных	<i>Знать:</i> характеристики современных художественных практик, их взаимосвязи с важнейшими алгоритмами развития мировой культуры современности. <i>Уметь:</i> использовать методы критического осмысления художественных памятников при решении социальных и профессиональных задач, применять

		полученные навыки в осуществлении научных, художественно-творческих планов и программ в социокультурной сфере. Владеть: владеть навыками практического применения полученных знаний.
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История художественной культуры XIX - начала XXI веков» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история. История России, История мировой культуры XIX - начала XXI веков, История художественной культуры до конца XVIII века, а также дисциплин Методы изучения культуры, Техники анализа текстов культуры, которые изучаются в том же семестре.

В результате освоения дисциплины «История художественной культуры XIX - начала XXI веков» формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Визуальная культура, Аудиальная культура, Современные музейные практики, Современная выставочная деятельность.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	20
4	Семинары/лабораторные работы	36
Всего:		56

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 52 академических часа.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
4	Лекции	12
4	Семинары/лабораторные работы	24
Всего:		36

Объем дисциплины в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 72 академических часа.

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
5,6	Лекции	12
5,6	Семинары/лабораторные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа.

3. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Романтизм и реализм как основополагающие тенденции развития художественной культуры первой половины XIX в.	<p>Великая французская революция как рубеж в истории европейской художественной культуры. Антипросветительские тенденции в европейской культуре. Классицистический идеал, его трансформация в художественной культуре XIX века. Предромантизм в европейской художественной культуре рубежа XVIII – XIX вв. География европейского романтизма: Франция, Германия, Англия.</p> <p>Романтизм как умонастроение и как художественный метод. Романтическое двоемирие. Искусство как способ преодоления разрыва идеала и действительности. Художественное преображение реальности как основа творчества. Проблема творческого Я и свободы творчества. Два типа романтического индивидуалистического мироощущения: конфликтное (байроническое) и созерцательное (шеллингианское). Романтическая концепция личности.</p> <p>Эстетическая программа романтизма: идея мира как бесконечного становления и самораскрытия, отражение бесконечного в конечном. Роль фантазии и воображения. Романтическая рефлексия. Романтическая ирония. Романтический герой. Отношения автора и героя. Фрагментарность высказывания, монологичность, закрытость. Историзм художественного мышления романтиков. Поиски национальной самобытности. Роль природы в романтическом творчестве. Романтический герой в поэзии, литературе, искусстве. Жанровая структура романтической литературы и</p>

		<p>искусства. Проблема стилистических рамок в романтическом творчестве.</p> <p>Романтизм в поэзии, литературе, музыке.</p> <p>Особенности проявления романтизма в европейском изобразительном искусстве. Романтизм во французской живописи: Т.Жерико, Э.Делакруа. Английский романтизм: визионерство И.Г.Фюсли и У.Блейка, пейзажная живопись Д.Констебля и Д.М.У.Тернера. Отражение философии немецких романтиков в живописи Германии: О.Рунге, К.Д.Фридрих.</p> <p>Позитивистский полюс в художественной культуре XIX века. Обращение к точным наукам (жанр физиологического очерка, апелляция к математике, медицине, психиатрии) и социальным наукам (история общества, торговли и промышленности). Интерес к научному познанию социальной жизни. Писатель как «доктор социальных наук» (О.Бальзак).</p> <p>Реализм как художественная система и как художественный метод. Эстетическая программа реализма. Объективность, критика индивидуализма, уединенно-замкнутого сознания. Отказ от нормативности. Верность актуальной социальной действительности как критерий художественности. Искусство как познание и анализ.</p> <p>Типизация характеров и обстоятельств как способ художественного воссоздания мира. Тип и характер. Характер и среда, характер и эпоха: обусловленность психологии социальным и историческим бытием.</p> <p>Основные темы: конфликт героя и социальной среды, социализация личности. Реалистический историзм и психологизм. Критический характер реалистического искусства, обращение к сатире. Воссоздание жизненной (социальной) реальности в художественной культуре. Жанры (социально-психологический и семейно-бытовой роман, пейзаж, бытовая картина, социальный портрет, реалистическая опера). Язык реалистического искусства, требование правдивости и понятности как ориентация на новую аудиторию.</p> <p>Организация художественной жизни: роль критики, литературных журналов, альтернативные выставочные мероприятия.</p> <p>Реализм в изобразительном искусстве Франции: художники-барбизонцы, критическое обращение к социальной реальности (О.Домье). Реализм Г.Курбе, значение его творческой деятельности.</p>
2	Переходные тенденции в художественной	Кризисные тенденции в художественной культуре, начало формирования нового художественного языка. Поиск новых способов самовыражения и художественного обобщения.

	<p>культуре второй половины XIX в.</p>	<p>Субъективизация художественных образов и усиление личностного начала.</p> <p>Социально-политическая ситуация в Европе во второй половине XIX в. Процессы массовизации культуры. Распространение фотографии. Влияние науки и технологий на художественную культуру.</p> <p>Новые тенденции в европейской художественной культуре. Возникновение импрессионизма как продолжение позитивистских исканий в художественной культуре середины XIX в. и отражения интереса к научному познанию мира. Художественные особенности импрессионистической живописи. Импрессионизм во Франции и в других странах Западной Европы. Отражение рационалистических тенденций в творчестве пуантилистов. Новаторство художественного строя постимпрессионистов.</p> <p>Символизм в художественной культуре второй половины XIX в. как реакция, с одной стороны, на позитивизм и реализм, с другой, на процессы массовизации культуры. Установка на преобразующее-созидающее начало в творчестве. Символизм как способ художественного мышления. Основы символизма: философско-эстетические идеи А.Шопенгауэра, Ф.Ницше, теоретические работы и музыка Р.Вагнера. «Манифест символизма» Ж.Мореаса (1887). Символизм в литературе (Ш.Бодлер, С.Малларме, А.Рембо), драматургии (М.Метерлинк). Символизм в изобразительном искусстве. Прерафаэлиты: художественное и эстетическое новаторство. Символизм во французской живописи (Г.Моро, О.Редон, М.Дени). П.Гоген и художники Понт-Авенской школы.</p> <p>Идеи эстетизма, культ красоты в художественной культуре рубежа веков. У.Моррис, «Движение искусств и ремесел»). Неоромантизм и символизм как мировоззренческая основа модерна. Стиль модерн (ар-нуво), теоретические основы и художественные принципы. Эстетическая программа модерна, стремление к созданию «большого стиля» путем художественного синтеза, включающего различные виды искусств. Идея «преобразования окружающего мира» посредством красоты. Архитектура, декоративно-прикладное искусство модерна. Синтез искусств в модерне. Эволюция стиля. Модерн в различных странах Европы.</p>
3	<p>Открытие иных миров: художественная культура первой половины XX века.</p>	<p>Мировоззренческие и художественные истоки модернизма. Социально-политический и культурно-исторический контекст развития европейской художественной культуры. Кризис художественной системы нового времени. Образное моделирование реальности как основа</p>

художественного языка модернизма. Программа модернизма: обновление художественных средств, преобразование человеческого сознания. Принципы модернизма: оппозиция «классике», панэстетизм, неомифологизм, субъективизм, психологизм, в том числе внимание к иррациональному и подсознательному, формальный поиск, элитарность. Художественное произведение как код, моделирующий внутреннее видение, несущий художественную информацию. Роль мифа, актуализация игрового начала в художественной культуре XX в. Влияние восточного и архаического искусства на формирование новейшего искусства. Модернизм и визуальная культура современности.

Понятие авангарда. Авангард как выражение наиболее радикальных тенденций модернизма. Разрыв с прошлым как основа авангардистской парадигмы творческого сознания. Программно экспериментаторский характер творчества. Этапы истории авангардного искусства. Основные характеристики авангардного художественного языка. Стремление к мобилизации структурно-смысловых возможностей искусства. Обращение к архаике и примитиву. Проблемы образного строя в искусстве авангарда, специфика формообразования. Авангардистские течения в европейской живописи, литературе, кинематографе.

Течения в раннем авангарде и их основные представители. Возникновение абстрактного искусства. Творчество В.В.Кандинского.

Мировые войны, их влияние на состояние сознания и художественное творчество. Новые тенденции в развитии художественной культуры. Дадаизм как стремление к тотальному разрушению ценностей. Творчество М.Дюшана, его реди-мейды. Проблема нехудожественного в искусстве XX века.

Проблема внутреннего «Я» и выражения его противоречивых состояний. Сюрреализм как выражение важнейших художественных тенденций межвоенных десятилетий. Проблема подсознательного в сюрреализме. Игровое начало, «психологический автоматизм» в сюрреалистическом творчестве. А.Бретон и первый манифест сюрреализма. Поэзия и литература сюрреализма, живопись, кинематограф. С.Дали – «король сюрреализма».

Реакция интеллектуальной культуры середины XX в. на мировоззренческие и социокультурные трансформации. Экзистенциализм и его влияние на художественную культуру середины XX века. Творчество Ж.-П.Сартра и А.Камю. Абсурд как категория художественной культуры XX века.

4	Художественная культура второй половины XX – начала XXI вв.	<p>Новые реалии социокультурного развития, девальвация традиционных ценностей. Значение структурно-семиотических и постструктуралистских теорий. Мир как текст. Мир как язык и язык как мир художественного текста. «Смерть автора»: проблемы смыслопорождения, интерпретации, интерактивности. Формирование постмодернистской парадигмы в самосознании и в художественной культуре второй половины XX века.</p> <p>Неоавангард в художественной культуре 1950-1960-х гг. Реалии и мифологемы общества потребления. Поп-арт: готовые отчужденные образы масскульты как новая реальность. Знаковая основа новой фигуративности, коллажный метод создания художественной реальности.</p> <p>«Эстетическая революция» в художественной культуре. Нехудожественные практики как основа репрезентации новой реальности: инсталляция, акционизм, лэнд-арт, боди-арт и др. Знаковая эстетика как выражение «воли к пустоте» (оп-арт, кинетизм, гиперреализм и др.). Новые концепции художественного творчества. Минимализм и концептуализм.</p> <p>Эстетические концепции постмодернизма. Принципы постмодернистского творчества: индивидуальность мышления, отсутствие структуры произведения, языковая игра, перетекание смыслов, принцип свободного комбинирования цитат, ирония и т.д. Интертекст и гипертекстуальность. «Двойное кодирование» как многоуровневая организация (адресация) художественного текста. Образ как симулякр. Культ телесного. Эстетизация безобразного. Смещение высокого и низкого, элитарного и массового в художественной культуре постмодернизма. Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах искусства: архитектура, литература, изобразительные искусства, театр, кино.</p> <p>Социальные практики в системе современной художественной культуре. Гендерная, расовая, этническая проблематика в современной художественной культуре. Институализация политического искусства.</p> <p>Искусство и новые технологии. Медийные формы трансляции художественного опыта. Пространство и время в технологическом искусстве. Видеоарт как художественная практика современности. Видео-, мультимедиа- инсталляции и художественное медиaprостранство. Виртуальное пространство и современные художественные практики.</p>
---	---	--

4. Образовательные технологии

<i>№ n/n</i>	<i>Наименование темы</i>	<i>Виды учебной работы</i>	<i>Образовательные технологии</i>
1	Романтизм и реализм как основополагающие тенденции развития художественной культуры первой половины XIX в.	Лекции по теме 1. Семинары по теме 1. Самостоятельная работа	Вводная лекция Развернутая беседа по базовым теоретическим основам курса. Консультирование и проверка домашних заданий
2	Переходные тенденции в художественной культуре второй половины XIX в.	Лекции по теме 2. Семинары по теме 2. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Дискуссия по предложенным темам. Консультирование и проверка домашних заданий
3	Открытие иных миров: художественная культура первой половины XX века.	Лекции по теме 3. Семинары по теме 3. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Представление индивидуальных практических заданий Консультирование и проверка домашних заданий
4	Художественная культура второй половины XX – начала XXI вв.	Лекции по теме 4. Семинары по теме 4. Самостоятельная работа	Теоретическая лекция Представление индивидуальных практических заданий Развернутая беседа с обсуждением подготовленных практических заданий Проверка самостоятельной работы.

Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1 Система оценивания

Текущий контроль успеваемости проводится на основе:

1. Контроля посещаемости занятий.
2. Оценки работы студента на семинарских занятиях, включающей текущую работу, а

- также подготовку к семинарам.
3. Устных ответов на контрольные вопросы, выявляющих степень овладения изучаемой проблематикой, понятийным и терминологическим аппаратом.
 4. Оценки представления реферируемых материалов и практических работ, показывающей уровень критического осмысления методов анализа памятников художественной культуры.

Промежуточный контроль успеваемости проводится на основе:

- Оценки итоговой самостоятельной работы, показывающей умение и навыки самостоятельного анализа и оценки памятников художественной культуры.
- Экзамена, проводимого в устной форме.

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- посещение занятий	1 балл	12 баллов
- ответы на контрольные вопросы	2 балла	24 балла
- выполнение практических заданий	2 балла	24 балла
Промежуточная аттестация – экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	отлично/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ С	хорошо/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	удовлетво- рительно/ зачтено	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	неудовлет- ворительно/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерный перечень контрольных вопросов (УК-5.3, ОПК-2.2)

1. Романтизм как умонастроение и как художественный метод. (Новалис. Фрагменты).
2. Романтизм в изобразительном искусстве (на примере творчества художника-романтика – по выбору).
3. Реализм как художественная система и как художественный метод. (Бальзак О. Предисловие к «Человеческой комедии»).
4. Импрессионисты: новаторство художественного метода (на примере творчества художника-импрессиониста – по выбору).
5. Творческие поиски пуантилистов и постимпрессионистов (на примере одного из художников – по выбору).
6. Символизм в художественной культуре второй половины XIX в.: философско-эстетические идеи Ш.Бодлера, С.Малларме. Манифест символизма Ш.Мореаса.

7. Символизм в изобразительном искусстве (на примере одного из художников – по выбору).
8. Стилль модерн: поиски художественного синтеза.
9. Художественные принципы модернизма (Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства).
10. Авангард как выражение наиболее радикальных тенденций модернизма (на примере одного из направлений – по выбору).
11. Абстрактное искусство: художественные принципы, особенности восприятия (Кандинский В. О духовном в искусстве).
12. Балет «Парад» (1917 г.) как пример художественного синтеза эпохи модернизма.
13. Проблема подсознательного в художественной культуре модернизма. Сюрреализм. (Бретон А. Первый манифест сюрреализма).
14. Неоавангард в художественной культуре второй половины XX века. Поп-арт
15. Нехудожественные практики как основа репрезентации новой реальности (инсталляция, акционизм, лэнд-арт и т.д. – на одном из примеров – по выбору).
16. Художественный текст в постмодернизме (по работам У.Эко).

Примерные темы для самостоятельной работы (ОПК-2.2)

1. Антипросветительские тенденции в европейской культуре. Возникновение романтизма. Романтическая концепция личности.
2. Романтизм как художественный метод.
3. Реализм как художественный метод познания действительности. (По Предисловию к «Человеческой комедии» О. де Бальзака // Бальзак О. Человеческая комедия. Любое издание).
4. Творчество Э.Мане в оценке Э.Золя. (Золя Э. Эдуард Мане // Эмиль Золя. Собр. Соч. в двадцати шести томах. Т. 24. М., Художественная литература, 1966).
5. Пуантилизм: концепция научного познания в искусстве и ее воплощение (на примере творчества Ж.Сера и П.Синьяка).
6. Абстрактное искусство как направление в модернизме. Понимание духовного и задач нового искусства в работе В.Кандинского «О духовном в искусстве» (А. Часть общая: 1. Введение. 2. Движение. 3. Поворот. 4. Пирамида).
7. Дадаизм: бунт как основа новой поэтики (Т.Тцара «Манифест ДАДА» 1918 года).
8. Реди-мейды М.Дюшана как новый художественный язык (по работе М.Лейрис «Промыслы и ремесла Марселя Дюшана»).
9. Абстрактный экспрессионизм в американской живописи и Д.Поллок. От «живописи действия» к акционизму.
10. Искусство и общество потребления. «Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)»: характеристика новой художественной реальности.

Примерные темы для практических заданий (ОПК-2.2)

1. Эстетическая программа романтизма на примере творчества Каспара Давида Фридриха (подобрать и иметь на флэшке примеры картин К.Д.Фридриха, раскрывающих его художественно-эстетические принципы).
2. Импрессионизм: новаторство художественного метода. (Ответ подготовить на примере одной / нескольких картин художника-импрессиониста – по выбору).
3. Обоснование художественных принципов модернизма в работе Х.Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства». Подобрать примеры «дегуманизированных», по Х.Ортеги-и-Гассету, живописных произведений.

4. Абстрактная живопись В.Кандинского как пример модернизма в художественной культуре XX века. (Ответ подготовить на примере одной / нескольких картин В.Кандинского).
5. Стратегия авангардного искусства в манифестах и практиках итальянского футуризма:
 - Теоретическое обоснование новой поэтики (Т.Маринетти «Манифест футуризма», 1909 г.);
 - Художественное воплощение нового понимания мира в живописи футуристов. (Подобрать примеры, иллюстрирующие коллажные и симультанные методы создания художественного произведения).
6. Сюрреализм как художественный метод выражения подсознательного:
 - Теоретическое обоснование сюрреализма как способа художественного познания мира и человека (А.Бретон «Манифест сюрреализма», 1924 г.);
 - Художественное воплощение сюрреализма в живописи (Подобрать примеры, иллюстрирующие сюрреалистическую поэтику).
7. Визуальные стратегии поп-арта. Образ-объект как знак новой реальности. (Подобрать примеры, иллюстрирующие приемы банализации художественного объекта в работах поп-артистов).
8. Перформанс и хеппенинг как художественная модель современности (по работе С.Сонтаг «Хеппенинги: искусство безоглядных сопоставлений»). Подобрать примеры акционистских практик.

Вопросы к экзамену (ОПК-2.2, УК-5.3)

1. 1/ Романтизм как умонастроение и как художественный метод. Эстетическая программа европейского романтизма.
2/ К.Д.Фридрих как представитель романтизма в немецком изобразительном искусстве (анализ текстов К.Д.Фридриха и одной из его картин).
2. 1/ Реализм как художественная система и как художественный метод. Эстетическая программа реализма.
2/ Э.Мане: от реализма к художественному воплощению нового видения мира. Э.Золя и М.Фуко о творчестве Э.Мане.
3. 1/ Р.Вагнер как мыслитель и как композитор. Концепция синтетического произведения искусства (Gesamtkunstwerk).
2/ Основные положения работы Р.Вагнера «Произведение искусства будущего».
4. 1/Художественная культура модернизма: предпосылки формирования. Черты художественного языка модернистского искусства.
2/ Основные положения работы Х.Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства».
5. 1/ Значение технических средств копирования в художественной культуре. Изменение статуса произведения и трансформация восприятия искусства в эпоху господства массового тиражирования художественных форм.
2/ Основные положения работы В.Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости».
6. 1/ Абстрактное искусство как этап в развитии модернизма. В.Кандинский как художник и теоретик нового искусства.
2/ Абстрактное искусство в трактовке В.Кандинского. Основные положения работы В.Кандинского «О духовном в искусстве».

7. 1/ Европейский авангард: манифесты и художественные практики. Реди-мейды М.Дюшана как вызов и как новый способ репрезентации действительности.
2/ ДАДА: бунт как основа новой поэтики. По «Манифесту ДАДА» 1918 года и работе Х. Рихтера «Абстрактная поэзия».
8. 1/ Сюрреализм как художественный метод выражения подсознательного. Теоретическое обоснование сюрреализма как способа художественного познания мира и человека.
2/ Анализ первого манифеста сюрреализма А.Бретона (1924 г.).
9. 1/ Искусство и общество потребления. Визуальные стратегии поп-арта. Образ-объект как знак новой реальности.
2/ Анализ работы Э.Уорхолла «Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)».
10. 1/ Коммуникативная основа художественных практик второй половины XX века. Перформанс и хеппенинг как художественная модель современности.
2/ Анализ работы С.Сонтаг «Хеппенинги: искусство безоглядных сопоставлений».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список источников и литературы

Источники основные:

1. Антология французского сюрреализма. 20-е годы/ Сост. Исаев С. А., Гальцова Е. Д. М.: ГИТИС, 1994. <https://studylib.ru/doc/2714076/antologiya-francuzskogo-surrealizma.-1994>
2. Кандинский В. О духовном в искусстве. Любое издание. <https://predanie.ru/book/218910-o-duhovnom-v-iskusstve/>
3. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия искусства. М., Искусство, 1991. <https://djvu.online/file/Wvr9Ema2M2b4T>
4. Сонтаг С. Против интерпретации и другие эссе. М., Ад маргинем, 2014. <https://studylib.ru/doc/2235300/protiv-interpretacii-i-drugie-e-sse>
5. Эстетика немецких романтиков / Вступ.ст., сост., пер. и коммент. А. В. Михайлов. М.: Искусство, 1987. <https://djvu.online/file/DOntqrJ0IkoIz>
6. Уорхол Э. Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)/ Пер. Г. Северской. М.: Ад Маргинем, 2014. https://www.studmed.ru/view/uorhol-e-filosofiya-endi-uorhola-ot-a-k-b-i-naoborot_b1dd1a1f541.html

Источники дополнительные

7. Бодлер Ш. Об искусстве / пер. Н. Столяровой и Л. Липман. М.: Искусство, 1986. <https://stihi.ru/2017/08/20/6143>

Литература основная

8. Андреева Е. Все и ничто: Символические фигуры в искусстве второй половины XX века. Спб., Изд-во Ивана Лимбаха, 2011. <https://www.rulit.me/books/vsyo-i-nichto-simvolicheskie-figury-v-iskusstve-vtoroj-poloviny-xx-veka-read-462591-1.html>
9. Герман М. Модернизм: Искусство первой половины XX века. Спб., Азбука-классика. 2003. <https://djvu.online/file/f6dqytziXXcsq>

Литература дополнительная

10. Андреев Л.Г. Импрессионизм: Видеть. Чувствовать. Выражать. М., 2005. <https://books.google.ru/books?id=7Twy1VGWOs8C&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false>
11. Андреев Л.Г. Сюрреализм: история, теория, практика. – М. : Geleos, 2004. <https://djvu.online/file/rEFAWLog9U57b>
12. Турчин В.С. Образ двадцатого ... в прошлом и настоящем: Художники и их концепции. Произведения и теории. М., 2003. <https://www.rulit.me/books/obraz-dvadcatogo-v-proshlom-i-nastoyashchem-read-312437-1.html>

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 Grove® Art Online // <https://www.oxfordartonline.com/groveart>
 МедиаАртЛаб // <https://www.mediaartlab.ru/>
 ADA / Archive of Digital Art // <https://www.digitalartarchive.at/database/database-info/archive.html>

6.3 Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office
3. Adobe Creative Cloud

Профессиональные полнотекстовые базы данных:

1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
2. ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
3. Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
4. Cambridge University Press
5. ProQuest Dissertation & Theses Global
6. SAGE Journals
7. Taylor and Francis

8. JSTOR

Информационные справочные системы:

9. Консультант Плюс

10. Гарант

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или могут быть заменены устным ответом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств; письменные задания оформляются увеличенным шрифтом; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих: лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением; письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением; экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих: в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих: в печатной форме, в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме, в форме электронного документа, в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих: устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; дисплеем Брайля PAC Mate 20; принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих: автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих; акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1; компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1 Планы семинарских занятий

Тема 1. Романтизм в художественной культуре конца XVIII – первой половины XIX вв.

Вопросы:

1. Великая Французская революция как переломный момент в истории европейской художественной культуры. Антипросветительские тенденции в европейской культуре. Возникновение романтизма. Романтическая концепция личности.
2. Романтизм как художественный метод:
 - понятие романтического двоемирия,
 - художественное преображение реальности как основа творчества,
 - проблема творческого Я и свободы творчества.
3. Эстетическая программа романтизма на примере творчества Каспара Давида Фридриха (подобрать и иметь на флэшке примеры картин К.Д.Фридриха, раскрывающих его художественно-эстетические принципы).

Тема 2. От реализма к импрессионизму: художественная культура Европы середины XIX в.

Вопросы:

1. Реализм как художественный метод познания действительности.
2. Творчество Э.Мане в оценке Э.Золя. (Золя Э. Эдуард Мане // Эмиль Золя. Собр. Соч. в двадцати шести томах. Т. 24. М., Художественная литература, 1966).
3. Импрессионизм: новаторство художественного метода. (Ответ подготовить на примере одной / нескольких картин художника-импрессиониста – по выбору).
4. Пуантилизм: концепция научного познания в искусстве и ее воплощение (на примере творчества Ж.Сера и П.Синьяка).

Тема 3. Рождение модернизма в художественной культуре первой половины XX века.

Вопросы:

1. Обоснование художественных принципов модернизма в работе Х.Ортеги-и-Гассета «Дегуманизация искусства». Подобрать примеры «дегуманизированных», по Х.Ортеге-и-Гассету, живописных произведений.

2. Абстрактное искусство как направление в модернизме. Понимание духовного и задач нового искусства в работе В.Кандинского «О духовном в искусстве» (А. Часть общая: 1. Введение. 2. Движение. 3. Поворот. 4. Пирамида).
3. Абстрактная живопись В.Кандинского как пример модернизма в художественной культуре XX века. (Ответ подготовить на примере одной / нескольких картин В.Кандинского).

Тема 4. Европейский авангард: манифесты и художественные практики.

Вопросы:

1. Дадаизм: бунт как основа новой поэтики
2. Сюрреализм как художественный метод выражения подсознательного:
 - Теоретическое обоснование сюрреализма как способа художественного познания мира и человека (А.Бретон «Манифест сюрреализма», 1924 г.);
 - Художественное воплощение сюрреализма в живописи (Подобрать примеры, иллюстрирующие сюрреалистическую поэтику).

Тема 5. Новая художественная реальность: американское искусство 1950-1960-х гг.

Вопросы:

1. Искусство и общество потребления. «Философия Энди Уорхола (От А к Б и наоборот)»: характеристика новой художественной реальности.
2. Визуальные стратегии поп-арта. Образ-объект как знак новой реальности. (Подобрать примеры, иллюстрирующие приемы банализации художественного объекта в работах поп-артистов).
3. Перформанс и хеппенинг как художественная модель современности (по работе С.Сонтаг «Хеппенинги: искусство безоглядных сопоставлений»). Подобрать примеры акционистских практик.

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Рекомендация по написанию контрольной работы:

Контрольная работа должна представлять собой самостоятельно выполненный ответ на один из предложенных вопросов, объемом 1-2 листа А4, демонстрирующий знание соответствующего раздела дисциплины.

Рекомендации по написанию реферата:

Реферат представляет собой доклад на определенную тему. Он включает в себя обзор соответствующих литературных и других источников или изложение сути книги, статьи, исследования. Реферат - это сокращенный пересказ содержания первичного документа с основными фактическими сведениями и выводами.

Написание реферата практикуется в учебном процессе вуза в целях приобретения студентами необходимой профессиональной подготовки, развития навыков самостоятельного изучения литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек зрения, обобщения материала, выделения главного и т.п.

Процесс работы над рефератом включает в себя:

- выбор темы;
- подбор литературы и иных источников, их изучение;
- составление плана;
- написание текста работы и ее оформление.

Работу над рефератом следует начинать с общего ознакомления с темой путем прочтения соответствующего раздела учебника, конспектов лекций. После того как общее представление о теме сложилось, студенту следует изучить литературные и иные источники. В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, постепенно группируя и накапливая теоретический материал. План реферата должен быть составлен таким образом, чтобы он раскрывал название работы.

Реферат, как правило, состоит из введения, в котором кратко обосновывается актуальность, научная и практическая значимость избранной темы, основного материала, содержащего суть проблемы и заключения, где формируются выводы, оценки. Материал должен быть изложен кратко, точно, последовательно.

Объем реферата – 10- 15 печатных страниц. На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное наименование темы реферата, свою фамилию и инициалы, а также фамилию и инициалы научного руководителя, дату написания работы.

Оформление научного аппарата заслуживает особого внимания и прежде всего подстрочные сноски. Сноски делаются внизу страницы, под чертой. Сноска должна быть полной с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года издания, страницы, с которой взята цитата. Для статьи из журнала, сборника обязательна фамилия и инициалы автора, название статьи, затем название журнала или сборника статей, год издания и номер (выпуска), а для газетной статьи кроме названия и года издания также дата выпуска.

Содержание реферата докладывается на семинаре, кружке, конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в течение 7-10 минут кратко излагает основные положения своей работы.

Оценка реферата:

10 баллов ставится, если обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению.

8 баллов – основные требования к реферату выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата.

5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, отсутствует вывод.

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы либо реферат не представлен

