

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.В.ДВ2.1 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА

по направлениям подготовки

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

профиль **Инструменты эстрадного оркестра, Эстрадно-джазовое пение**
квалификация **Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель**

53.03.04 Искусство народного пения

профиль **Сольное народное пение**
квалификация **Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель**

Уровень образования – высшее образование (бакалавриат)

Форма обучения – очная

Нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2023

Рабочая программа дисциплины «Художественная культура XX века» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлениям подготовки высшего образования 53.03.04 Искусство народного пения, 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик: Безгинова И.В., доцент кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин ЮУрГИИ имени П.И. Чайковского, кандидат культурологии, доцент

Рассмотрена на заседании кафедры социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Протокол № 9 от «26» апреля 2023 г.

Содержание

1. Паспорт программы.....	4
1.1. Пояснительная записка	4
1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины	4
1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы	5
1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины	5
1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	6
1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9
1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
1.1.7. Перечень информационных технологий для освоения дисциплины	10
1.1.8. Объем дисциплины	10
1.2. Структура и содержание учебной дисциплины.....	11
1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля	11
1.2.2. Содержание лекционных занятий.....	12
1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов.....	16
1.3. Список основной и дополнительной литературы	20
2. Методические рекомендации преподавателю. Интерактивные методы обучения.....	21
3. Методические указания для студентов	27
4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	28

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Изучение дисциплины «Художественная культура XX века» является неотъемлемой частью подготовки кадров высшей квалификации, будущих специалистов, реализующихся в области художественного творчества. В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего образования, обучаемые по основной профессиональной образовательной программе должны освоить данную дисциплину с тем, чтобы совершенствовать свои профессиональные знания, расширяя гуманитарный кругозор, выявляя смысловой контекст различных художественных и эстетических явлений, активизируя способность к гуманитарным обобщениям и широкому охвату реалий в рамках профессиональной деятельности.

Изучение дисциплины способствует получению целостного представления об искусстве XX столетия и его тенденциях, широкой панораме художественных течений, отразившихся как в сфере изобразительного, так и музыкального творчества.

Подобный научно-методологический подход предполагает синтез искусствоведческого, исторического, культурологического, музыковедческого аспектов и подразумевает обобщение знаний студентов по целому ряду дисциплин – истории искусства, эстетике, философии, истории и других гуманитарных дисциплин на стыке со специальными учебными дисциплинами и курсами, составляющими основу профессионального вузовского образования для музыкантов разных специальностей.

Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний, а также универсальных и ряда профессиональных компетенций будущего музыканта посредством осмысления основных закономерностей в развитии художественной культуры XX века, освоения комплексной эстетической проблематики на основе данного материала.

Задачи дисциплины:

- сформировать комплекс основополагающих знаний об историческом процессе современного искусства;
- изучить важнейшие стилевые направления в западноевропейской и русской художественной культуре XX столетия;
- выработать представления о философско-эстетических программах (теориях, манифестах, концепциях), лежащих в основе наиболее крупных стилевых образований;
- скоординировать знания об истории изобразительного искусства с представлениями о развитии музыки и литературы исследуемого периода;
- развивать навыки анализа произведений искусства;
- обучать студентов использовать полученные знания в своей профессиональной деятельности;

- формировать представление о культурных традициях, преемственности базисных ценностей культуры и искусства, способах хранения, передачи и приобретения социокультурного опыта;
- способствовать формированию уважительного отношения к художественному наследию и традициям народов мира.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.ДВ2.1 «Художественная культура XX века» является элективной дисциплиной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», формируемой участниками образовательных отношений, образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлениям 53.03.04 Искусство народного пения», 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского кафедрой социально-гуманитарных и психолого-педагогических дисциплин.

Дисциплина «Художественная культура XX века» базируется на знаниях, полученных в рамках соответствующих дисциплин среднего и высшего образования, в том числе на сумме знаний, полученных в результате изучения дисциплин «История мировой культуры», «История искусства», «Философия», «Отечественная история», «История зарубежной музыки», «История отечественной музыки» и др.

Этим определяется значимость дисциплины как важного элемента в системе саморазвития и профессиональной подготовки будущего специалиста-исполнителя: она формирует комплекс необходимых гуманитарных знаний, способствующих дальнейшему профессиональному совершенствованию, а также профессиональной и социокультурной коммуникации в условиях современной художественной культуры.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Художественная культура XX века»

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– универсальных (УК):

- способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах) (УК-4);
- способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально - историческом, этическом и философском контекстах (УК-5).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- важнейшие искусствоведческие понятия, характеризующие явления неклассического искусства;
- основные этапы и закономерности развития художественной культуры XX столетия;
- специфические художественные приемы, отличающие творческий метод представителей крупнейших стилевых течений эпохи;
- наиболее яркие персоналии, представляющие собой самые значимые школы и направления художественной культуры XX века, а также их произведения.

уметь:

- выявлять особенности художественных течений XX в., содержательные отличия в мировоззрении художников, представляющих различные эстетические платформы;
- проводить аналогии между произведениями, принадлежащими одному творческому/стилевому направлению (школе);
- пользоваться различными источниками информации об истории культуры XX века, формировании стилевых течений, их специфике;
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения на заданную тему, сравнительный анализ изучаемого материала);
- использовать приобретенные знания в практической (учебной и профессиональной) деятельности, а также в повседневной жизни;

владеть:

- навыками выполнения основных видов учебных и творческих заданий (доклады и сообщения на заданную тему, сравнительный анализ изучаемого материала и др.);
- навыками аргументации и объяснения собственных суждений;
- навыками применения приобретенных знаний в практической (учебной и профессиональной) деятельности, а также в повседневной жизни.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	
<p>УК-4</p> <p>способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном и иностранном(ых) языке(ах)</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сущности языка как универсальной знаковой системы в контексте выражения мыслей, чувств, волеизъявлений; - формы речи (устной и письменной); - особенности основных функциональных стилей; - языковой материал (лексические единицы и грамматические структуры) русского и минимум одного иностранного языка, необходимый и достаточный для общения в различных средах и сферах речевой деятельности; - морфологические, синтаксические и лексические особенности с учетом функционально-стилевой специфики изучаемого иностранного языка; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ориентироваться в различных речевых ситуациях; - адекватно реализовать свои коммуникативные намерения; - воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных политических, публицистических (медийных) и прагматических текстов на иностранном языке, различных типов речи, выделять в них значимую информацию; - понимать основное содержание иноязычных научно-популярных и научных текстов, блогов / веб-сайтов; детально понимать иноязычные общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; - выделять значимую информацию из прагматических иноязычных текстов справочно-информационного и рекламного характера; - делать сообщения и выстраивать монолог на иностранном языке; - заполнять деловые бумаги на иностранном языке; - вести на иностранном языке запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), запись тезисов устного выступления / письменного доклада по изучаемой проблеме; - вести основные типы диалога, соблюдая нормы речевого этикета, используя основные стратегии; - поддерживать контакты по электронной почте; оформлять Curriculum Vitae / Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу; - выполнять письменные проектные задания (письменное оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров и т.д.) с учетом межкультурного речевого этикета;

	<p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - системой изучаемого иностранного языка как целостной системой, его основными грамматическими категориями; - системой орфографии и пунктуации; - жанрами устной и письменной речи в разных коммуникативных ситуациях профессионально-делового общения; - основными способами построения простого, сложного предложений на русском и иностранном языках.
<p>УК-5 способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально - историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Имеет представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о цивилизационном характере российской государственности, её основных особенностях, ценностных принципах и ориентирах; - о ключевых смыслах, этических и мировоззренческих доктринах, сложившихся внутри российской цивилизации и отражающих её многонациональный, многоконфессиональный и солидарный (общинный) характер; <p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - фундаментальные достижения, изобретения, открытия и свершения, связанные с развитием русской земли и российской цивилизации, представляет их в актуальной и значимой перспективе; - фундаментальные ценностные принципы российской цивилизации (такие как многообразие, суверенность, согласие, доверие и созидание), а также перспективные ценностные ориентиры российского цивилизационного развития (такие как стабильность, миссия, ответственность и справедливость); <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно воспринимать актуальные социальные и культурные различия, уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими людьми информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проявлять в своём поведении уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп, опирающееся на знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории и культурных традиций мира; <p>Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками осознанного выбора ценностных ориентиров и гражданской позиции; - навыками аргументированного обсуждения и решения проблем мировоззренческого, общественного и личного характера; - развитым чувством гражданственности и патриотизма, навыками самостоятельного критического мышления.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально–технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально–технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально–техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет–ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «История искусства» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на четырех обучающихся. Период издания – последние 5-10 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, согласно виду и специализации ООП.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает законодательные и нормативные акты в области образования, официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP (7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Перечень информационно-справочных систем

1. Электронный справочник «Информιο» - <http://www.informio.ru/>
2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общий объем часов 72, в том числе:

- контактная форма работы составляет 34 часа (лекции – 26 часов, групповые практические занятия в форме семинара – 8 часов);
- самостоятельная работа – 38 часов;

Время изучения дисциплины – 2 семестр.

Формы текущего контроля:

- семинары и тестирование;

Формы промежуточного контроля:

- зачет – 2 семестр.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы				Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционные	Практические (Семинары)	Самостоятельная работа	
	Раздел 1. Истоки художественной культуры XX века					
1.1.	Истоки художественной культуры XX в.	6	2	–	4	Устный опрос
1.2.	Творческие открытия импрессионизма	4	2	–	2	Устный опрос
1.3.	Постимпрессионизм как стилевая лаборатория XX в.	6	2	2	2	Семинар
	Раздел 2. Искусство модернизма					
2.1	Общие тенденции искусства XX в. Модернизм (авангард)	4	2	–	2	Устный опрос
2.2	Направления авангарда. Фовизм	6	2	–	4	Устный опрос
2.3	Направления авангарда. Дадаизм. Экспрессионизм	6	2	–	4	Устный опрос
2.4	Направления авангарда. Футуризм	6	–	2	4	Семинар
2.5	Направления авангарда. Кубизм	4	2	–	2	Устный опрос
2.6	Направления авангарда. Сюрреализм	4	2	–	2	Устный опрос
2.7	Направления авангарда. Абстракционизм (конструктивизм, супрематизм)	6	2	2	2	Семинар
2.8	Искусство второй половины XX в. Поп-арт. «Новая волна»	4	2	–	2	Устный опрос
2.9	Неоконкретизм (оп-арт, «новая тенденция», беспредметное искусство)	4	2	–	2	Устный опрос
2.10	Постмодернизм	8	2	2	4	Семинар
2.11	Обобщение по теме курса	4	2	–	2	Устный опрос
	Промежуточный контроль					зачет
Итого:		72	26	8	38	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

РАЗДЕЛ 1. ИСТОКИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Тема 1. Истоки художественной культуры XX в.

Понятие «современное искусство». Формирование представлений о «современности» (актуальности) художественного творчества в эпоху кризиса классической культуры. Роль социально-экономических, геополитических и религиозно-философских перемен в формировании новой эстетики.

Научная «революция» конца XIX – начала XX вв. и ее влияние на художественный язык. Значение теорий фундаментальной физики на образную, выразительную и технологическую системы изобразительного искусства. Крайняя субъективизация творческих поисков. Утверждение принципа релятивизма.

Неоднородность, многоплановость и экспериментальность как обязательные принципы творчества. Роль игровой эстетики. Метод бриколажа. Значение полиструктур в искусстве (образная полифония, полистилистика и т.д.). Коллаж и монтаж.

Основные тенденции развития художественной культуры столетия (обзор по периодам и этапам).

Тема 2. Творческие открытия импрессионизма

Импрессионизм: временные рамки, значение термина. Эстетические установки. Реформация жанровой системы, технологии и средств художественного языка. Особая роль открытий в области физической теории цвета и света. Законы композиции и художественные открытия кинематографа.

Роль этюда в творчестве импрессионистов. Работа на пленэре. Система жанров. Бытовые зарисовки, пейзаж и портрет как объекты импрессионистических наблюдений.

Мастера стиля. К. Моне (1840-1926) – наиболее последовательный импрессионист. Творчество Э. Мане (1832-1883), Э. Дега (1832-1917), П.О. Ренуара (1841-1919) и К. Писсарро (1830-1903). Универсальное значение художественных принципов стиля в творчестве живописцев, композиторов, литераторов и скульпторов эпохи рубежа XIX – XX вв.

Художественное своеобразие русского импрессионизма. Национальный пейзаж – объект импрессионистического изучения. Влияние французского импрессионизма на творчество В.А. Серова (1865-1911) и К.А. Коровина (1861-1939). Портрет как психологический этюд. Техника дивизионизма в произведениях И.Э. Грабаря (1871-1960).

Тема 3. Постимпрессионизм как стилевая лаборатория XX в.

Постимпрессионизм. Временные рамки. Значение термина, его условность. Влияние личных судеб художников на содержание произведений, биографизм творчества. Стилевая неоднородность эстетических поисков.

Наследие В. Ван Гога (1853-1890) и идеи экспрессионизма. Трагическое мировосприятие как духовная основа произведений мастера. Специфика индивидуального стиля художника. Цвет и линия – ведущие факторы психоэмоционального воздействия.

Творчество П. Гогена (1848-1903). Символизм произведений. Христианские мотивы и «таитянский» цикл. Особенности колористической системы. П. Гоген и фовизм.

Внимание к вещественной природе мира в творчестве П. Сезанна (1839-1906). Геометризация художественных объектов как основа творческого метода мастера. П. Сезанн – предшественник кубизма.

Образный мир А. Тулуз-Лотрека (1864-1901). Автобиографизм живописных и графических работ. Роль социальных мотивов. Преемственность с наследием Э. Дега.

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА

Тема 1. Общие тенденции искусства XX в. Модернизм (авангард)

Понятие «модернизм» («авангард»). Значение терминов.

Модернизм как культурная тенденция эпохи. «Атомизация» художественной жизни, разнородность эстетических программ и установок. Кризис традиционного (академического) искусства в начале века. Направления модернистского искусства: экспрессионизм, гиперреализм, «неоизобразительность», сюрреализм, эпатазирующее, геометрическое и беспредметное искусство.

Тема 2. Направления авангарда. Фовизм

Направление авангарда: фовизм. Временные рамки. Значение термина. Эстетические принципы стиля. Роль декоративизма. Особенности трактовки цвета. Манера «детского рисунка». Огрубление и схематизация формы и объема.

А. Матисс (1869-1954) – глава направления. Особенности творческого метода художника: теория «синтеза наблюдений». Творчество А. Дерена (1880-1954), М. Вламинка (1876-1958), Р. Дюфи (1877-1953), К. ван Донгена (1877-1968).

Влияние фовизма на дальнейшее развитие европейского изобразительного искусства.

Тема 3. Направления авангарда. Дадаизм. Экспрессионизм

Дадаизм: значение термина, история возникновения, сущность движения. Эпатаж как творческая и социальная установка дадаистов. Основные группы: «Группа 291», «Берлинская», «Кельнская», «Ганноверская». «Группа 391» и акции М. Дюшана (1887-1968).

Экспрессионизм: временные рамки, значение термина, эстетические установки. Особенности экспрессионистского мировосприятия. Социальное бунтарство и духовный пессимизм как идеологические основы. Основные этапы развития стиля.

Деятельность Э. Мунка (1863-1944) – предшественника экспрессионизма.

Творчество художников объединений «Мост» и «Голубой всадник» Э.Л. Кирхнера (1880-1938), Э. Нольде (1867-1956), О. Кокошки (1886-1980), Ф. Марка (1880-1916).

Критический экспрессионизм в немецком искусстве 1930 – 1940-х гг. Работы Г. Гроса (1893-1959), Г. Грундига (1901-1958) и О. Дикса (1891-1969).

Тема 4. Направления авангарда. Футуризм

Футуризм: временные рамки, значение термина.

Футуристические программы в литературе. Деятельность Ф. Маринетти (1876-1944). Творчество художников К. Карра (1881-1966), Дж. Балла (1871-1958), Дж. Северини (1883-1966).

Русский футуризм. Влияние деятельности литературных кружков на художественную практику. Декларативность футуристического искусства. Формотворчество и разрушение традиционной жанровой системы – основа живописного метода. Обобщенный смысл термина «футуризм» в русской культуре.

Лучизм – русская разновидность изобразительного футуризма. Деятельность М.Ф. Ларионова (1881-1964) и Н.С. Гончаровой (1881-1962).

Тема 5. Направления авангарда. Кубизм

Кубизм: временные рамки. Значение термина. Эстетические принципы стиля. Геометризация художественных объектов и их развертка в пространстве – основа художественного метода. Основные этапы развития стиля: аналитический и синтетический кубизм.

Школы кубизма. Деятельность мастеров: «Бато Лавуар» – П. Пикассо (1881-1973), Х. Грис (1887-1927); «Де Пюто» – Ф. Леже (1881-1955), Ж. Метценже (1883-1956). Творчество Ж. Брака (1882-1963).

Тема 6. Направления авангарда. Сюрреализм

Сюрреализм: временные рамки. Значение термина. Эстетические принципы. Влияние психоаналитических теорий и наследия З. Фрейда на идеологию стиля. Особенности творческого процесса художника-сюрреалиста. Литера-

турные манифесты стиля. Основные направления: параноико-критический, неадекватный, половинчатый (инфантильный) сюрреализм.

Ярчайшие представители: М. Эрнст (1891-1976), И. Танги (1900-1955), Х. Миро (1893-1983), П. Клее (1879-1940).

Творчество С. Дали (1904-1989).

Тема 7. Направления авангарда. Абстракционизм (конструктивизм, супрематизм)

Абстракционизм: временные рамки, значение термина. Конструктивное содержание произведений. Формотворчество как самоценный художественный процесс. Роль цвета. Беспредметный характер композиций. Философские аспекты теории стиля.

Творчество В.В. Кандинского (1866-1944). Живописный абстракционизм и искусство музыки.

Супрематизм – фундаментальное направление кубофутуризма. Термин «супрема». Бессюжетность как эстетическая основа произведений. Философские аспекты теории стиля. Технология. Творчество К.С. Малевича (1873-1935).

Тема 8. Искусство второй половины XX в. Поп-арт. «Новая волна»

Разнообразие художественных концепций в искусстве второй половины столетия.

Гиперреализм. «Новая вещьность» (магический реализм).

Поп-арт: основные идеи, концепция изобразительности, важнейшие типы произведений. Печатный, бутафорский, вещественный, фотоколлажный поп-арт. Творчество Р. Раушенберга (р. 1925), Дж. Джонса (р. 1930), Э. Вархоля (1930-1987), Дж. Розенквиста (р. 1933).

Тема 9. Неоконкретизм (оп-арт, «новая тенденция», беспредметное искусство)

Методы беспредметничества. Значение термина «оп-арт» («оптическое искусство»). Псевдомобили и мобили. Классик оп-арта – А. Кольдер (1898-1976). Творчество Ж. Тингели (1925-1992).

«Новая тенденция»: хэппенинг и энвайронмент.

«Искусство тишины». Ташизм. «Искусство действия».

Тема 10. Постмодернизм

Понятия «постмодернизм» и «постмодерн»: значение терминов. Художественная и научная среда постмодернизма 1960–1980-х гг.

Ключевые теоретические положения и категории постмодернизма: гипертекст, интертекст, ризома, открытое произведение, автор, адресат и адресант.

Характерные выразительные и композиционные приемы. Метод деконструкции и цитирования. Текст-лабиринт, текст-поток.

Постмодернизм в литературе, кинематографе и изобразительном искусстве. Творчество Й. Бойса, Я. Кунеллиса, П. Гринуэя, М. Павича, У. Эко.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

В данном разделе приведены планы семинарских занятий по темам, которые наряду с лекционным материалом предполагают самостоятельное изучение студентами. Материалы данного раздела призваны помочь в организации самостоятельной работы студентов и дать конкретные методические указания по освоению определенных тем дисциплины «Художественная культура XX века».

Семинарское занятие № 1. Истоки художественной культуры XX века. Импрессионизм и постимпрессионизм

Вопросы

1. Импрессионизм: история возникновения стиля, персоналии, художественный язык.
2. Мастера импрессионизма – К. Моне, П.О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей, Э. Дега.
3. Постимпрессионизм как художественное явление рубежа XIX – XX вв.
4. Мастера постимпрессионизма: художественные открытия пуантилистов
5. Мастера постимпрессионизма: П. Гоген, В. Ван Гог, П Сезанн, А. Тулуз-Лотрек.

Основная литература

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Библиотека по истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artyx.ru/books/index.shtml>, свободный. – Загл. с экрана.

2. История искусств [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Коробова [и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.
3. Мировая художественная культура: российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru/>.
4. Оганов, А.А. Теория культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90838>
5. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная биб-ка нехудож. лит-ры для уч-ся средних и высш. учеб. заведений. – М., 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>.
6. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

Семинарское занятие № 2.

Авангардные течения начала XX века. Фовизм. Футуризм

Вопросы

1. Авангард в изобразительном искусстве: общие закономерности развития.
2. Фовизм: история течения, персоналии, художественный язык.
3. Художественные открытия А. Матисса.
4. Футуризм: история течения, персоналии, художественный язык.
5. Мастера футуризма в живописи и литературе (на выбор),

Основная литература

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Библиотека по истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа на 01.02.2017: <http://artyx.ru/books/index.shtml>, свободный. – Загл. с экрана.
2. История искусств [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Коробова [и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.

3. Мировая художественная культура: российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru/>.
4. Оганов, А.А. Теория культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90838>
5. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная биб-ка нехудож. лит-ры для уч-ся средних и высш. учеб. заведений. – М., 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>.
6. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

Семинарское занятие № 3. Философия и эстетика беспредметного искусства

Вопросы

1. Истоки беспредметности в изобразительном искусстве: общая характеристика.
2. Идеи геометрического искусства: мастера кубизма.
3. Абстракционизм в творчестве В. Кандинского.
4. Супрематизм К. Малевича.
5. Аналитическое искусство П. Филонова.

Основная литература

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Библиотека по истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artyx.ru/books/index.shtml>, свободный. – Загл. с экрана.
2. История искусств [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Коробова [и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.
3. Мировая художественная культура: российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru/>.

4. Оганов, А.А. Теория культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90838>
5. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная биб-ка нехудож. лит-ры для уч-ся средних и высш. учеб. заведений. – М., 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>.
6. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>.

Семинарское занятие № 4. Постмодернизм в культуре XX века

Вопросы

1. Теория и эстетика постмодернизма: история, персоналии, идеи.
2. Постмодернизм в литературе второй половины XX века (на выбор).
3. Постмодернизм в изобразительном искусстве: общий обзор.
4. Мастера постмодернизма в живописи (на выбор).
5. Идеи постмодернизма в музыке и кинематографе.

Основная литература

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Библиотека по истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artyx.ru/books/index.shtml>, свободный. – Загл. с экрана.
2. История искусств [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Коробова [и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.
3. Мировая художественная культура: российский общеобразовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artclassic.edu.ru/>.
4. Оганов, А.А. Теория культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90838>

5. Электронная библиотека по истории, культуре и искусству [Электронный ресурс]: электронная биб-ка нехудож. лит-ры для уч-ся средних и высш. учеб. заведений. – М., 2006–2016. – Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>.
6. Энциклопедия искусства [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 456 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91845>.
2. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / учеб. пособие / Т.С. Паниотова [и др.]. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. – 448 с. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90837>.

Дополнительная литература

1. Библиотека по истории искусств [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://artyx.ru/books/index.shtml>, свободный. – Загл. с экрана.
2. Бычков, В.В. Эстетика: учеб. для вузов / В.В. Бычков. – М.: Академический проект, 2011. – 452 с.
3. История искусств [Текст]: учеб. пособие / Г.А. Коробова [и др.]; под науч. ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – 3-е изд., стер. – М.: КноРус, 2014. – 680 с.
4. Оганов, А.А. Теория культуры [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.А. Оганов, И.Г. Хангельдиева. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2017. — 560 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/90838>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. **Руко́нт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – М., 2010. - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>.
2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>.

3. **Юрайт** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. **Единое окно доступа к образовательным ресурсам** [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> , свободный.
5. **Российское образование** [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/> свободный.
6. **Российская государственная библиотека искусств** [Электронный ресурс] : федеральное государственное бюджетное учреждение культуры / РГБИ. - Москва, 1991-2017. - Режим доступа: <http://liart.ru/ru/> , свободный.
7. **Электронная библиотека по истории, культуре и искусству**[Электронный ресурс] : электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. – Москва, 2006-2016. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru> , свободный.
8. **Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTPROJEKT. – 2005-2017. – Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>, свободный.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Художественная культура XX века»

В процессе преподавания курса «Художественная культура XX века» следует учитывать ряд специфических задач обучения студентов. Усвоение современных искусствоведческих знаний имеет свои особенности:

1. в качестве предмета изучения выступают внутренне противоречивые и неоднородные явления – художественно-стилевые направления модернизма и постмодернизма, сущность которых раскрывается через совокупность различных артефактов, принадлежащих целостному временному периоду. Этим и определяется сложность процесса изучения: необходимо выработать у студентов системное представление о творческих идеологиях XX в. путем осмысления разнообразных по природе и художественному языку феноменов, событий, произведений;

2. вследствие этого в ходе обучения необходимо сочетать несколько методологических подходов к рассматриваемым явлениям. Наибольшее значение имеют исторический и системно-целостный (стилевой) подходы: первый позволяет изучить определенный артефакт в отношении к культурной среде, в недрах которой он возникает; второй дает возможность систематизировать разрозненные впечатления от различных произведений искусства (в области литературы, архитектуры, музыки, скульптуры, живописи), осмыслив их с точки зрения признаков, характерных для того или иного течения;

3. изучение художественных явлений (произведений искусства, персоналий, эстетических идей) требует не только логического, но и образного и наглядно-действенного мышления, а также развитого воображения. В ходе лекций рекомендуется широко использовать наглядный материал и ТСО, способствующие активизации данных качеств студента. Кроме того, важна и лексическая образность речи лектора: яркость и живописная зрелищность, иллюстративность слова немало влияют на характер и результат восприятия учебного материала;

4. в процессе обобщения и систематизации отдельных художественных явлений, принадлежащих эпохам неклассики и постнеклассики, а также отдельным стилям, следует опираться на:

- ключевые понятия, характеризующие специфические художественные приемы, видовую и жанровую системы, технологию искусства XX в. (в форме тезауруса, терминологического минимума, определений);

- осмысление механизмов возникновения и социокультурного бытования стилевых течений;

- описание важнейших закономерностей их развития;

- изучение ведущих видов художественного творчества, доминирующих в рамках определенного стилевого направления;

- системное осмысление факторов, повлиявших на специфику художественного языка XX в.;

5. особо следует уделять внимание разнообразию исследовательских позиций при изучении сложных художественных явлений эпохи.

Предложенная ниже схема является примерным вариантом планирования по одной из тем курса. Рассмотрим основные аспекты методики преподавания темы «Направления авангарда. Экспрессионизм».

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ТЕМЕ
«НАПРАВЛЕНИЯ АВАНГАРДА. ЭКСПРЕССИОНИЗМ»**

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИИ	МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАМЕЧАНИЯ
<p>1) Понятие об экспрессионизме Понятия: экспрессия, экспрессионизм, колорит, ритм.</p>	<p>Изучение эстетики экспрессионизма связано с осмыслением основ его творческого метода, характеризуемого самим названием стиля. Поэтому прежде необходимо дать представление о понятии течения.</p> <p>Для этой цели необходимо использовать проблемную беседу, ориентированную на обобщение первичных представлений студентов о содержании понятия, с использованием вопросов-задач типа:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Почему данное течение получило такое название? (Добиться ответов: название отражает стремление выразить художественными средствами эмоцию, переживание, ощущение человека). – Что становится средством выражения субъективных чувств в изобразительном искусстве течения? (Добиться ответов: носителем эмоций могут являться цвет (колорит) и ритм). <p>Это позволяет прийти к выводу о направленности творческих поисков экспрессионистов.</p> <p>В завершение следует дать общепризнанное определение стиля.</p>
<p>2) Направления экспрессионизма. Группы «Мост» и «Синий всадник» Понятия: графика, графичность, готика, архаика, архаичность.</p>	<p>К пониманию специфики экспрессионизма студентов следует подвести в ходе характеристики его основных направлений и этапов развития. При знакомстве с экспрессионизмом «первой волны» (группы «Мост» и «Синий всадник») целесообразно провести сравнительный анализ контрастных художественных произведений (например, «Портрета художников» Э.Л. Кирхнера и «Голубых лошадей» Ф. Марка), с целью выявления различий между отдельными школами. При этом необходимо использовать вопросы-задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Какое выразительное средство является главным в живописи Кирхнера? (Добиться ответов: ритм, выразительность линии, силуэта, вертикальная заостренность и криволинейные очертания фигур, непропорциональность образов и фона) – Что выражает эмоциональное начало в живописи Ф. Марка? (Добиться ответов: колорит, цветовое пятно, чистые и яркие краски) – Элементы каких художественных моделей воссоздаются в произведениях групп «Мост» и «Синий всадник»? (Добиться ответов: в работах Кирхнера ощутимо влияние готики, в произведениях Марка – архаического (наивного, первобытного) искусства).

<p>3) Критический экспрессионизм. Творчество Г. Грундига, Г. Гроса, О. Дикса. Понятия: публицистика, графика, карикатура, шарж, сатира, гротеск</p>	<p>В дальнейшем следует перейти к характеристике системы экспрессионизма, выделяя те аспекты, которые обнаруживают взаимосвязь стиля с социокультурной средой эпохи. Необходимо подчеркнуть, что художники не ограничиваются чисто эстетическим экспериментом; в период Первой и Второй Мировых войн господствует идея выражения субъективных ощущений личности, переживающей «драму истории».</p> <p>Целесообразно использовать в качестве материала работы критических экспрессионистов. При анализе произведений необходимо сконцентрировать внимание на новых качествах художественного высказывания:</p> <ul style="list-style-type: none"> – демократизме и публицистичности; – господстве сатирических образов; – тяготении к карикатурным формам изобразительности; – гротесковости. <p>Следует поставить перед студентами проблемную задачу найти произведения, в которых эти качества обнаруживаются наиболее отчетливо и аргументировать свой выбор.</p>
<p>4) Обобщение</p>	<p>В завершение необходимо систематизировать полученные обучаемыми знания о специфике стиля. Для этого необходимо задать ряд вопросов уточняющего характера:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Каков круг образов и тем, интересующих мастеров экспрессионизма? – Можно ли говорить об общей направленности в содержании стиля? Если да, то в чем это проявляется? – Какими выразительными приемами пользуются художники для достижения конкретного творческого результата? <p>Ответ на вопросы позволит сделать вывод как о наличии некоторых общих выразительных приемов, используемых художниками, так и о принципиальной неоднородности направления, претерпевшего историческую эволюцию.</p>

Интерактивные методы обучения по дисциплине «Художественная культура XX века».

Учитывая современную ориентацию российской системы образования на компетентностную модель подготовки специалистов, в курсе Истории искусства необходимо применять интерактивные методы обучения.

Интерактивный («Inter» – взаимный, «act» – действовать) – означает взаимодействовать, находится в режиме беседы, диалога с кем-либо. В отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие обучающихся не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения.

В педагогической науке и практике к интерактивным методам обучения традиционно относят следующие: дискуссия, эвристическая беседа, «мозговой штурм», ролевые, «деловые» игры, тренинги, кейс-метод, метод проектов, групповая работа с иллюстративным материалом, обсуждение видеофильмов и т.д. Практически каждый их перечисленных методов может быть использован в процессе освоения дисциплины «Художественная культура XX века», однако наиболее целесообразными с точки зрения формирования профессиональных компетенций и отвечающими специфике курса являются методы дискуссии с элементами ролевого и игрового моделирования, эвристической беседы, метод проектов.

Учебные дискуссии представляют собой такую форму познавательной деятельности обучающихся, в которой субъекты образовательного процесса упорядоченно и целенаправленно обмениваются своими мнениями, идеями, суждениями по обсуждаемой учебной проблеме. Наиболее эффективна такая форма организации учебной деятельности студентов при проведении семинаров, которых в курсе гармонии предусмотрено достаточно много.

При подготовке к семинару в форме дискуссии необходимо определить общую тему семинара, распределить тематические рубрики для подготовки материала (сообщений, докладов) между конкретными студентами, установить порядок и регламент выступлений участников. В ходе семинара все обучающиеся заслушивают докладчиков, а затем происходит обсуждение выступлений в форме дискуссии. Возможно и другое построение учебной дискуссии, при котором все обучающиеся в группе готовят выступления по всем тематическим рубрикам семинара, а затем происходит общее обсуждение в форме дискуссии. Самое важное и ответственное в организации дискуссии – постоянный контроль над ее реализацией, своевременная коррекция действий студентов, направление их активности в нужное русло – данные функции, как правило, осуществляются преподавателем.

Дискуссия может быть организована с элементами *игрового и ролевого моделирования*. При этом группа студентов делится на подгруппы, выполняющие различные (как правило, противоположные) роли, например, докладчиков и оппонентов, новаторов и ретроградов, защитников и критиков и пр. Группы студентов, занимающие в дискуссии противоположные позиции и выполняющие различные роли, должны использовать все имеющиеся знания, умения и навыки для научного обоснования и отстаивания своей профессиональной позиции, аргументации высказанных мыслей с целью переубеждения оппонентов.

Во время дискуссии формируются такие важные компетенции как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способность к самоорганизации и самообразованию; способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам.

Метод *эвристической беседы* целесообразно применять на семинарских занятиях при выполнении анализа определенных культурных текстов, либо художественных произведений, принадлежащих конкретной исторической эпохе.

Например, эвристические задачи могут решаться при выполнении следующих видов заданий:

- найти в анализируемом тексте содержательные черты, характерные для мировоззрения, эстетики, философских принципов определенной культурной эпохи;

- найти в художественном произведении выразительные средства, приемы, тематические и образные аналогии, позволяющие соотнести его с той или иной стилевой и историко-культурной традицией и т.д.

При выполнении задания студенты, как правило, делятся мнениями и вступают в беседу, которая и должна привести к поиску верного решения.

С помощью эвристической беседы можно оптимизировать формирование таких компетенций, как: владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия; способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; способность осмыслить закономерности развития музыкального искусства и науки в историческом контексте и в связи с другими видами искусства, способностью учитывать особенности религиозных, философских, эстетических представлений конкретного исторического периода.

При освоении дисциплины необходимо использовать *исследовательские методы*, в частности *метод проектов*. Метод проектов ориентирован на самостоятельную деятельность обучающихся – индивидуальную, парную, групповую, которую студенты выполняют в течение определенного отрезка времени. Работа над проектом нацелена на всестороннее и систематическое исследование проблемы и предполагает получение практического результата – образовательного продукта. Продуктом может быть видеофильм, презентация, статья в газете и др. Проектная деятельность предполагает подготовку докладов, рефератов, проведение исследований и других видов творческой деятельности. В процессе выполнения проекта обучающиеся используют не только учебную, но и учебно-методическую, научную, справочную литературу. При этом роль педагога сводится к наблюдению, консультированию и направлению процесса анализа результатов в случае необходимости.

В курсе истории искусства метод проектов целесообразно применять при подготовке студентами докладов на научные конференции, выступлений на семинарах, научных статей и презентаций, а также при написании самостоятельных творческих и научных работ. В данных формах работы велика роль самостоятельного научного поиска, требующего актуализации усвоенных знаний, привлечения новой информации, активной работы с разнообразными источниками. Основной особенностью исследовательских методов, в том числе и метода проектов, является достижение нового знания, нового творческого результа-

та, новой истины, которую студент постиг самостоятельно, благодаря чему она для него приобретает большую субъективную значимость.

Исследовательские методы способствуют формированию таких компетенций, как владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, критическому осмыслению, систематизации, прогнозированию, постановке целей и выбору путей их достижения; способность к самоорганизации и самообразованию; способность самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности; способность на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей профессиональной деятельности, владеть навыками самостоятельной работы, в том числе в сфере проведения научных исследований; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством управления информацией; способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам; способность ориентироваться в специальной литературе как в сфере музыкального искусства, так и науки, выполнять научно-техническую работу, научные исследования как в составе исследовательской группы, так и самостоятельно, осуществлять авторскую деятельность в коллективных сборниках и монографиях.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций учебный курс преподавателем должен быть разработан для проведения обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Художественная культура XX века»

В начале обучения необходимо ознакомиться с программой курса и общими требованиями к его освоению, отраженными в следующих обязательных разделах:

- календарно-тематический план курса;
- перечень тем, подлежащих самостоятельному изучению;
- список основных учебных пособий и рекомендуемой литературы;
- задания для семинарских занятий;
- список контрольных вопросов к зачету;
- контрольные тестовые задания для проверки результатов обучения.

Изучение учебного курса «Художественная культура XX века» предполагает знакомство с материалом, выстроенным по принципу хронологии (с порубежного периода XIX – XX вв. по начало XXI в.). В то же время в содержании курса раскрывается общность мировоззрения представителей крупнейших стилевых течений модернизма и постмодернизма. Этим объясняется, с одной стороны, необходимость последовательного освоения материала от темы к теме, с другой, – обобщения материала на основе сравнительного анализа. Это позво-

лит уяснить общую логику развития различных явлений неклассики и постнеклассики. Рекомендуется внимательно ознакомиться с изложением отдельной темы в основной учебной литературе, после чего обратиться к контрольным вопросам, с целью уяснения качества приобретенных знаний. В процессе освоения учебного материала по каждому из блоков важно:

- получить четкое представление об объекте изучения и содержании основных вопросов по теме, овладеть необходимым информационным минимумом;
- осмыслить важнейшие социокультурные и эстетические тенденции эпохи, определить характер их влияния на творческие процессы и художественную практику;
- составить представление о специфических чертах того или иного художественного течения (стилевого направления);
- освоить понятийный аппарат (терминологию), представленный в каждом из разделов программы, опираясь на основные учебные пособия и терминологический минимум (включен в материалы учебно-методического комплекса);
- овладеть методами и методиками сбора информации;
- выработать представление о круге исследовательских проблем и перспективных направлений в развитии современной истории искусства.

В процессе изучения учебной дисциплины необходимо выполнение письменных тестовых заданий. Они позволяют проверить качество знаний как о специальных понятиях и терминах, так и о важнейших художественных явлениях XX в. Особое внимание следует уделить освоению тем «Неоконкретизм» и «Постмодернизм», вследствие сложности и неоднородности материала, а также разнообразия исследовательских позиций в отношении данных явлений художественной культуры XX века.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных матери-

алов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.