

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

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль
Инструменты эстрадного оркестра

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование
Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины «Художественная культура XX века» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки высшего образования 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата) ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2020.

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

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

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 направлению 53.03.04 Искусство народного пения» (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</p> <p>способность воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах</p>	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - механизмы межкультурного взаимодействия в обществе на современном этапе, принципы соотношения общемировых и национальных культурных процессов; - проблемы соотношения академической и массовой культуры в контексте социальной стратификации общества, основные теории культурного развития на современном этапе; - национально-культурные особенности социального и речевого поведения представителей иноязычных культур; - обычаи, этикет, социальные стереотипы, историю и культуру других стран; - исторические этапы в развитии национальных культур; - художественно-стилевые и национально-стилевые направления в области отечественного и зарубежного искусства от древности до начала XXI века; - национально-культурные особенности искусства различных стран; <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - адекватно оценивать межкультурные диалоги в современном обществе; - соотносить современное состояние культуры с ее историей; - излагать и критически осмысливать базовые представления по истории и теории новейшего искусства; - находить и использовать необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими иноязычную информацию о культурных особенностях и традициях различных социальных групп; - проводить сравнительный анализ онтологических, гносеологических, этических идей, представляющих различные философские учения; - сопоставлять общее в исторических тенденциях с особенным, связанным с социально - экономическими, религиозно - культурными, природно - географическими условиями той или иной страны; - работать с разноплановыми историческими источниками; - извлекать уроки из исторических событий, и на их основе принимать осознанные решения; - адекватно реализовать свои коммуникативные намерения в контексте толерантности; - находить и использовать необходимую для взаимодействия с другими членами социума информацию о культурных особенностях и традициях различных народов;

	<ul style="list-style-type: none"> - демонстрировать уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных социальных групп; - Владеет: - развитой способностью к чувственно-художественному восприятию этнокультурного разнообразия современного мира; - нормами недискриминационного и конструктивного взаимодействия с людьми с учетом их социокультурных особенностей; - речевым этикетом межкультурной коммуникации; - навыками анализа различных художественных явлений, в которых отражено многообразие культуры современного общества, в том числе явлений массовой культуры.
--	---

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 «Художественная культура XX века» 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 «Информио» - <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 10 часов (лекции – 8 часов, групповые практические занятия – 2 часа);
- самостоятельная работа – 62 часа.

Время изучения дисциплины – 2 семестр.

Формы текущего контроля:

- семинар;
- контрольная работа

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. Импрессионизм и постимпрессионизм		2	–	10	Устный опрос
	Раздел 2. Искусство модернизма					
2.1	Направления авангарда. Фовизм. Дадаизм. Экспрессионизм		2	–	13	Устный опрос
2.2	Направления авангарда. Футуризм. Кубизм. Абстракционизм.		2	–	13	Устный опрос
2.3	Направления авангарда. Сюрреализм		2	–	13	Устный опрос
2.8	Искусство второй половины XX в. Поп-арт. Постмодернизм	4	–	2	13	Семинар
	Промежуточный контроль					зачет
Итого:		72	8	2	62	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

РАЗДЕЛ 1. ИСТОКИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ XX ВЕКА

Тема 1. Истоки художественной культуры XX в. Импрессионизм и постимпрессионизм

Понятие «современное искусство». Формирование представлений о «современности» (актуальности) в эпоху кризиса классической культуры. Социально-экономические, геополитические и религиозно-философские перемены в формировании новой эстетики. Научная «революция» конца XIX – начала XX вв. и ее влияние на художественный язык. Крайняя субъективизация творческих поисков. Утверждение принципа релятивизма.

Экспериментальность творчества. Роль игровой эстетики. Новые технологии искусства (коллаж и монтаж).

Роль импрессионизма в развитии идей современного искусства. Открытия в области технологии и средств художественного языка. 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).

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).

Постимпрессионизм – стилевая лаборатория XX века. 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. П. Гоген и примитивизм.

П. Сезанн (1839-1906) – предшественник кубизма и абстракционизма. Геометризация художественных объектов как основа творческого метода мастера.

РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА

Тема 1. Направления авангарда. Фовизм. Дадаизм. Экспрессионизм

Понятие «модернизм» («авангард»): значение. Кризис традиционного (академического) искусства в начале века. Направления модернистского искусства: экспрессионизм, гиперреализм, «неоизобразительность», сюрреализм, эпатажное, геометрическое и беспредметное искусство.

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).

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 2. Направления авангарда. Футуризм. Кубизм. Абстракционизм

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).

Кубизм: временные рамки. Значение термина. Эстетические принципы стиля. Геометризация художественных объектов и их развертка в пространстве

– основа художественного метода. Основные этапы развития стиля: сезанновский, аналитический и синтетический кубизм.

Школы кубизма. Деятельность мастерских: «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).

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

Творчество В.В. Кандинского (1866-1944). Синестетика как основа художественного мировосприятия. Живописный абстракционизм и искусство музыки.

Супрематизм – фундаментальное направление кубофутуризма. Термин «супрема». Философские аспекты теории стиля. Технология. Творчество К.С. Малевича (1873-1935) и его роль в развитии мирового дизайна, архитектуры, беспредметной изобразительности.

Тема 3. 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. Литературные манифесты стиля.

Основные направления: параноико-критический, неадекватный, половинчатый (инфантильный) сюрреализм. Специфика содержания и особенности художественного языка. Техника автоматизма.

Ярчайшие представители: С. Дали (1904-1989), М. Эрнст (1891-1976), И. Танги (1900-1955), Х. Миро (1893-1983), П. Клее (1879-1940), Р. Магритт (1898–1967).

Тема 4. Искусство второй половины XX в. Поп-арт. Постмодернизм

Разнообразие художественных концепций в искусстве второй половины столетия.

Поп-арт: основные идеи и концепция изобразительности. Образы массовой культуры как объекты воспроизведения. Печатный, бутафорский, вещественный, фотоколлажный поп-арт. Творчество Р. Раушенберга (р. 1925), Дж. Джонса (р. 1930), Э. Вархоля (1930-1987), Дж. Розенквиста (р. 1933).

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.

Новые виды творческой практики и произведений: хэппенинг, перформанс, энвайронмент, инсталляция.

1.2.3. Содержание самостоятельной работы: 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».

Перечень тем для самостоятельного изучения

1. Мастера импрессионизма – К. Моне, П.О. Ренуар, К. Писсарро, А. Сислей, Э. Дега (на выбор).
2. Художественные открытия пуантилистов.
3. Мастера постимпрессионизма: А. Тулуз-Лотрек.
4. Шедевры живописи В. Ван Гога и П. Гогена.
5. Авангард в изобразительном искусстве: общие закономерности развития.
6. Дадаизм: теория и эстетика.
7. Художественные акции дадаизма.
8. Мастера фовизма: творчество Р. Дюфи и К. ван Донгена.
9. Истоки экспрессионизма: художественные открытия Э. Мунка.
10. Мастера группы «Мост»: творчество К. Шмидт-Роттлуфа и М. Пехштейна.
11. Мастера группы «Синий всадник»: творчество Ф. Марка и А. Явленского.
12. Идеи критического экспрессионизма в произведениях О. Дикса.
13. Экспрессионизм третьей волны. Мастера абстрактного экспрессионизма США и Европы: Дж. Поллок, Х. Хартунг, П. Сулаж и др. (на выбор).
14. Мастера футуризма в живописи и литературе (на выбор).
15. Истоки беспредметности в изобразительном искусстве: общая характеристика.
16. Художники-кубисты группы «Бато Лавуар» (на выбор).
17. Художники-кубисты группы «Де Пюто».
18. Тюбизм как авторская версия кубизма. Творчество Ф. Леже.
19. Аналитическое искусство П. Филонова: концепция, художественный язык, произведения.
20. Стиль К.С. Малевича в творчестве последователей (школа Малевича).
21. Мастера поп-арта: творчество К. Ольденбурга и Р. Лихтенштейна.
22. Теория и эстетика постмодернизма: история, персоналии, идеи.

23. Постмодернизм в литературе второй половины XX века (на выбор).
24. Мастера постмодернизма в живописи: Г. Рихтер, Р. Раушенберг, В. Адами, Дж. Оккьонери и др. (на выбор).
25. Идеи постмодернизма в музыке и кинематографе.
26. Оп-арт (кинетическое и оптическое искусство: творчество А. Колдера.
27. Постмодернистская акция: хэппенинг и перформанс как новый тип произведения.
28. Ташизм и искусство тишины: особенности творческого процесса, технология, содержание, персоналии.
29. Новые творческие практики в искусстве второй половины XX века: видео-арт и энвайронмент.
30. Мастера современного искусства – творчество художников начала XXI столетия (на выбор).

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. **Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – 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 стилового 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».

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; спо-

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 само-

стоятельного 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 результата, 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 самостоятельной работы;
- список контрольных вопросов к зачету.

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 позволит 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 материалов 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.