

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ
Директор ВШТЭ

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.11

Актуальные проблемы современного искусства

Учебный план: _____ ФГОС3++m540401-12_24-12.plx

Кафедра: 33 Дизайна и медиатехнологий

Направление подготовки:
(специальность) 54.04.01 Дизайн

Профиль подготовки:
(специализация) Цифровой промышленный дизайн

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
1	УП	34	17	20,75	0,25	2	Зачет
	РПД	34	17	20,75	0,25	2	
Итого	УП	34	17	20,75	0,25	2	
	РПД	34	17	20,75	0,25	2	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, утверждённым приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 г. № 1004

Составитель (и):

доцент

старший преподаватель

Стрепетов А.Н.

Литвинова А.В.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой дизайна и медиатехнологий

Ильина О.В.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ильина О.В.

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать у магистров понимание актуального художественного процесса во всех видах пластических искусств – архитектуре, скульптуре, живописи, графике, дизайне. Сформировать умение профессионально анализировать произведения современного искусства, используя формально стилистический, историко-культурный, иконологический и иконографический факторы в развитии истории искусства. Сформировать общую художественную картину современности, опираясь на ключевые произведения архитектуры, скульптуры, живописи, графики, дизайна, а также теоретические работы современных исследователей искусства и критические тексты. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы.

1.2 Задачи дисциплины:

- познакомить магистров с основными стилевыми направлениями современного искусства
- познакомить магистров с наиболее влиятельными теориями, объясняющими актуальный художественный процесс
- показать многообразие технических возможностей актуальных направлений современного искусства, охарактеризовать особенности различных медиа – живописи, графики, скульптуры, видео, фотографии, инсталляции, перформанса
- выработать у слушателей навыки профессионального художественного анализа произведений актуальных направлений современного искусства
- научить анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

История и методология дизайна

Мировые культуры и межкультурные коммуникации

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода

Знать: актуальные области современного художественно-эстетического процесса; эволюцию видов и жанров в современном отечественном и зарубежном искусстве.

Уметь: дифференцировать приемы и методы выразительности и воздействия в артефактах современного искусства; систематизировать формы презентации актуального искусства с использованием современного искусствоведческого комплекса методов изучения истории и теории искусства.

Владеть: навыками комплексного анализа и систематизации явлений современного искусства и определения его связи с социокультурными явлениями современности.

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Искусство стран западной Европы и США 1940-х -1970-х. Постмодернизм	1				С,Д
Тема 1. Искусство стран западной Европы и США 1940-х – 1950-х Абстрактный экспрессионизм 50-х гг. «Живопись действия» и «цветовое поле». Абстрактный экспрессионизм и психоаналитические техники. Лидеры «Нью-Йоркской школы». Искусство Д. Поллока, В. Де Кунинга, Б. Ньюмана, Р. Мазервелла, К. Стилла, Ф. Клайна, Л. Краснер, Х. Хоффмана, Б. Томлина, Э. Райнхардта. Европейское "бесформенное искусство". Волс, П. Сулаж. А. Ланской, Х. Хартнунг, Н. де Сталь.		4	2	1	
Тема 2. Искусство стран западной Европы и США 1940-х – 1950-х Абстрактный экспрессионизм 50-х гг. «Живопись действия» и «цветовое поле». Абстрактный экспрессионизм и психоаналитические техники. Лидеры «Нью-Йоркской школы». Искусство Д. Поллока, В. Де Кунинга, Б. Ньюмана, Р. Мазервелла, К. Стилла, Ф. Клайна, Л. Краснер, Х. Хоффмана, Б. Томлина, Э. Райнхардта. Европейское "бесформенное искусство". Волс, П. Сулаж. А. Ланской, Х. Хартнунг, Н. де Сталь. "Флюксус" как международное художественное движение. Искусство и социальный активизм. Концептуализм. Деятельность И. Кляйна, Дж. Кошута, Б. Наумана, К. Болтански. Минимализм. Художественные и социально-политические основания минимализма. Творчество Р. Мэнголда, К. Андре, С. Ле Витта, Р. Серры, Д. Джадда.		5	2	2	
Тема 3. Постмодернизм как культурная ситуация Становление постмодернизма как особой культурной ситуации. Ключевые понятия постмодернизма и его теоретики. "Деконструкция" и "Многослойное кодирование". Архитектура постмодернизма – Р. Вентури, Ч. Дженкс, Ф. Джонсон, «Тальер де Архитектура», Р. Боффилл, Х. Холляйн, Ф. Гери. Живопись и скульптура постмодернизма.		4	2	2	

Тема 4. Неоэкспрессионизм и трансавангард Группа КОБРА и оформление художественных предпосылок неоэкспрессионизма. К. Аппель. П. Алешински. Неоэкспрессионизм, граффитизм, трансавангард. «Новые дикие». Творчество Дж. Шнабеля, Ж. М. Баскья, К. Херинга, Дж. Борофски, Д. Салле, П. Сола, С. Киа, Ф. Клементе, Г. Базелица.		4	2	2	
Раздел 2. Реализмы XX- XXI в.					
Тема 5. Живопись и фотография. Фотореализм и гиперреализм. Ч. Клоуз. Р. Гоингз. Проблема взаимодействия живописи и фотографии в работах Г. Рихтера. Британская реалистическая школа второй пол XX в. Творчество Лусьена Фрейда, Д. Сэвилл, П. Рёгу		4	2	2	
Тема 6. Архитектура рубежа XX-XXI в. Основные архитектурные тенденции конца XX - начала XXI вв. Творчество Н. Фостера, С. Калатравы, Д. Либескинда, М. Ботта, З. Хадид.		4	2	2,75	С,Д
Тема 7. «Молодые британские художники» и художественные направления начала XXI в. Дэмиен Херст и развитие проблематики реди-мэйда. Геометрический минимализм и экспрессия в абстрактной живописи Херста. Провокация и маркетинг. Деятельность Трэйси Эмин, Нан Голдин. Братья Чепмен и право художника на вандализм.		4	2	3	

Тема 8. Советское и российское искусство второй половины XX-XXI в. Нонконформизм как особое явление в культурной жизни советского общества 60-х — 70-х гг. Московский романтический концептуализм — И.Чуйков, И.Кабаков, Э.Булатов, И. Макаревич, В. Пивоваров. Новаторское творчество И. Кабакова. «Альбомы», «Доски объяснения» и «Тотальные инсталляции». Крупнейшие произведения - «Человек, который улетел на луну», «Туалет», «Происшествие в музее», «Вагон», «Жизнь мух», «Коммунальная квартира», «Семь выставок одной картины». Соц-арт и деконструкция тоталитарной идеологии — предпосылки возникновения течения, идейная база, творческие стратегии и выставочная практика. Деятельность В.Комара и А. Меламида. Петербургский неоакадемизм. Личность Тимура Новикова и создание Новой Академии Изящных Искусств. Движение "Новых серьезных" и критика постмодернизма. Искусство А. Попова, Е. Острова, А. Беляева-Гинтовта, А. Морозова, А. Молодкина, И. и Е. Дмитриевых, Г. Косорукова. Проект «Новоновоосибирск» и попытка реставрации «большого стиля». Московский акционизм: А. Осмоловский, А. Тер-Оганян, А. Бренер. Новая волна политического активизма Группа «Радек», группа «Война» и «Профсоюз уличного искусства»		5	3	6	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	17	20,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		51,25		20,75	

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КРИТЕРИЕВ, СИСТЕМЫ И СРЕДСТВ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения
ОПК-1	Оценивает последние достижения в области современного искусства, а также в междисциплинарных науках, опубликованные в зарубежных и отечественных современных научных изданиях Анализирует и самостоятельно проводить научные изыскания и использует теоретические результаты исследования в практике художественного проектирования Демонстрирует навыки проведения художественного исследования с источниками и научной литературой и обоснования собственных выводов в анализе композиционно-конструктивных и образных особенностей художественных произведений

5.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	полный, развернутый ответ на вопросы. Студент приводит практические примеры. Студент формулирует собственные обоснованные оценочные суждения. Наличие собственной позиции. Студент	

	полностью владеет библиографией. Высокий уровень коммуникативной культуры. Грамотная литературная речь. Грамотное и обоснованное использование понятийного аппарата. Полные, развернутые, аргументированные ответы на дополнительные вопросы	
Не зачтено	теоретический материал излагается не логично и последовательно. Студент не способен привести примеры, не демонстрирует наличия своей позиции, не способен сформулировать собственные оценочные суждения, не владеет библиографией по рассматриваемому вопросу. Недостаточно обосновано и грамотно применяет понятийный аппарат. Низкий уровень коммуникативной культуры. Ошибки при ответах на дополнительные вопросы	

5.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы, используемые для оценки результатов обучения

5.3.1 Типовые контрольные вопросы

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Дать характеристику художественной жизни США 1940-х – 1950-х гг.
2	Назовите основные направления беспредметной живописи 1940-х – 1950-х гг. и обозначьте их хронологические рамки.
3	В чем отличие живописи действия от живописи цветового поля.
4	В чем отличие британской ветви поп-арта от американской
5	Культурно-исторический контекст эпохи 1960-х гг. и творчество У. Бойса
6	Серийная техника создания изображений в творчестве Э. Уорхола. Привести примеры.
7	В чем принципиальное отличие модернизма от постмодернизма
8	Что такое деконструкция.
9	Приведите примеры многослойного кодирования
10	Каковы основные постулаты работы Р. Вентури «Уроки Лас Вегаса» Особенности художественной образности в скульптуре.
11	Проанализируйте стилистическое решение комплекса «Абракасас Р. Бофилла
12	Какова творческая программа движения «Новых диких».
13	Охарактеризуйте периоды творчества Г. Базелица.
14	Каковы исторические связи неоэкспрессионизма с немецким экспрессионизмом 1910-х – 1920-х гг.
15	Роль цитаты в живописи трансавангарда.
16	Монументальные работы художников трансавангарда
17	Образ человека в английской реалистической живописи второй половины XX века.
18	Портретный жанр в творчестве Л. Фрейда.
19	Переход от фотореализма к гиперреализму в живописи Ч. Клоуза.
20	Что такое постмедиаживопись
21	Проблема живописного жеста в творчестве Дженни Сэвилл.
22	Архитектура брутализма.
23	Проектное мышление З. Хадид..
24	Архитектура-скульптура 1980-х – 1990-х гг.
25	Деконструктивизм в творчестве Д. Либескинда
26	Рэди-мэйд в творчестве Дэмиана Херста
27	Художественная провокация как творческая стратегия «Молодых британских художников»
28	Тело как медиа. Образа Ф. Гойи в творчестве братьев Чепменов.
29	Что такое «второй авангард».

30	Тотальная инсталляция в творчестве И. Кабакова
31	Альбом в искусстве московской концептуальной школы.
32	Знаковая перспектива Т. Новикова
33	«Псовые перформансы» О. Кулика

5.3.2 Типовые тестовые задания

Не предусмотрено

5.3.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД

5.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения

5.4.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.4.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☒ Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐

5.4.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «Актуальные проблемы современного искусства», оперирующей терминологическим

и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области

предпосылок формирования новейших подходов, направлений и методов анализа современного искусства у

студентов, умение их применять при анализе произведений. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы

содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 20 мин

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Прокопова Н.Л.; отв. ред.	Искусство и искусствоведение: теория и опыт: синтез искусств в эпоху постмодерна. Вып. 15.	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=363604
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Плавская, Е. Л.	Мировая культура и искусство	Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет	2010	http://www.iprbookshop.ru/44803.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>
2. Электронная библиотека ВШТЭ СПб ГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://nizrp.narod.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Айбукс» [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ibooks.ru/>
4. Объединенный электронный каталог музеев РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://goskatalog.ru/portal/#/>
5. Владимиро -Суздальский музей-заповедник [Электронный ресурс]. URL: <https://vladmuseum.ru/ru/scientificactivity/sborniki/katalogi/>
6. Коллекции Сергиево-Посадского музея-заповедника [Электронный ресурс]. URL: <http://museum-sp.ru/collection/>
7. Коллекции музеев Московского Кремля [Электронный ресурс]. URL: <https://collectiononline.kreml.ru/entity/OBJECT>
8. Электронный каталог Новгородского музея-заповедника [Электронный ресурс]. URL: <https://www.kamis.ru/novosti/novosti-vnedreniya/novgorodskiy-muzei-zapovednik-onlayn-136-tysyach-eksponatov-i-ne-tolko-/>
9. Всероссийский музей декоративного искусства [Электронный ресурс]. URL: <https://www.culture.ru/institutes/10098/vserossiiskii-muzei-dekorativno-prikladnogo-inarodnogo-iskusstva>
10. Электронная коллекция Государственного Русского музея [Электронный ресурс]. URL: <https://rusmuseumvrm.ru/collections/index.php>
11. Электронный каталог Государственного Исторического музея [Электронный ресурс]. URL: <https://catalog.shm.ru/entity/COLLECT>,
12. Электронный каталог музейных предметов ГИМ [Электронный ресурс]. URL: <https://shm.ru/kollektsii-i-muzeynyukompleks/elektronnyy-katalog/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftWindows 8

MicrosoftOfficeProfessional 2013

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска

Приложение

рабочей программы дисциплины Актуальные проблемы современного искусства _____
наименование дисциплины

по направлению подготовки _____ 54.04.01 Дизайн _____
наименование ОП (профиля): _____ Цифровой промышленный дизайн _____

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий
Семестр 1	
1	Определить и разъяснить основную проблему современного искусства для контакта с зрителем
2	Определить и разъяснить современные проблемы зрителей в восприятии искусства
3	Определить и разъяснить, что такое «редимейт» техника в современном искусстве