

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Направление подготовки 50.04.04 Теория и история искусств

Направленность (профиль) Арт-менеджмент и галерейное дело

Уровень высшего образования: магистратура

Формы обучения очно-заочная и заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

История современного искусства
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Составитель(и):
старший преподаватель кафедры
кино и современного искусства
А.А. Данилова

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№04 от 10.03.2023г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

- 1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)
- 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций
- 1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (модуля)

3. Содержание дисциплины (модуля)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

- 5.1. Система оценивания
- 5.2. Критерии выставления оценок
- 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

- 6.1. Список источников и литературы
- 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

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

9. Методические материалы

- 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
- 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (модуля)

Цель дисциплины (модуля) - сформировать цельное представление об историческом развитии искусства Западной Европы и Америки конца XIX – XX вв.: рассмотреть причины и пути смены творческих методов, стилистических периодов, взаимосвязи исторических эпох, причины и итоги пересмотра основных категорий искусства на рубеже XIX-XX вв. и XX-XXI вв.

Задачи дисциплины (модуля):

- изучить основные подходы к изучению искусства кон. XIX – XXI вв. в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа языка изобразительного искусства кон. XIX - XXI вв.;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства кон. XIX – XXI вв.;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития художественной культуры в конце XIX- XX вв.;
- научиться определять и прослеживать взаимосвязь памятников искусства с культурным контекстом, философией, эстетикой изучаемой эпохи;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира конца XIX – XXI века;
- актуализировать знания студентов о историко-художественных процессах, развить умение оперировать фактами, теориями и оценками художественной жизни недавнего прошлого в контексте современной культуры;
- создать основы для дальнейшей специализации в области музейной и выставочной работы, кураторства, художественной критики и экспертной деятельности.

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

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	УК-5.1 обладает знаниями в области разнообразия современных культур	<i>Знать:</i> методы изучения современного искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории современного искусства <i>Уметь:</i> критически анализировать различные подходы к изучению истории современного искусства <i>Владеть:</i> познавательными подходами и современными методами изучения современного искусства
	УК-5.2 применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	<i>Знать:</i> методы изучения современного искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории современного искусства <i>Уметь:</i> критически анализировать различные

		подходы к изучению истории современного искусства <i>Владеть:</i> познавательными подходами и современными методами изучения современного искусства
ОПК-2 способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения	ОПК-2.1 самостоятельно осваивает новые методы исследования	<i>Знать:</i> базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению истории современного искусства <i>Уметь:</i> логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств <i>Владеть:</i> понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства
	ОПК-2.2 применяет в практической деятельности полученные новые знания и умения	<i>Знать:</i> базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению истории современного искусства <i>Уметь:</i> логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств <i>Владеть:</i> понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства
ОПК-3 способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	ОПК-3.1 применяет полученные знания и современную научную литературу при проведении исследовательских работ	<i>Знать:</i> понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв. <i>Уметь:</i> анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с конца XIX в. до XXI столетия; подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины; <i>Владеть:</i> терминологией,

		выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства
	ОПК-3.2 анализирует, интерпретирует и творчески применяет информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий	<i>Знать:</i> понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв. <i>Уметь:</i> анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с конца XIX в. до XXI столетия; - подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины; <i>Владеть:</i> терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина (модуль) «История современного искусства» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусств, История зарубежного киноискусства.

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: История видеоарта, история фотографии.

2. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 з.е., 324 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	8
1	Семинары	8
2	Лекции	16
2	Семинары	16
3	Лекции	12
3	Семинары	12
Всего:		72

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 252 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

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

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	12
1	Семинары	4
2	Лекции	8
2	Семинары	4
3	Лекции	4
3	Семинары	4
Всего:		36

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 288 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины (модуля)

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Основные проблемы искусства XX столетия	Проблема терминологии и хронологии. Новое понимание задач искусства. Искусство как способ мышления. Проблема художественной формы. Новые материалы и средства. Проблема качества. Критерии оценки произведения искусства.

2.	Искусство конца XIX-начала XX века. Фовизм и экспрессионизм	Свое насмешливое и несколько обидное прозвище фовизм (от фр. fauve — дикий) получил от критиков в 1905 году после выставки группы молодых французских художников в «Салоне независимых» в Париже. Главными героями выставки, совместно участвовавшими еще в ряде показов 1905–1907 гг., были Анри Матисс, Морис де Вламинк, Кес ван Донген, Отон Фриез, Жорж Брак, Анри Манген и др. Эмоции художники реализовывали почти вне предметной среды, а пятном и линией. Мир фовизма – импульсивный, хаотичный. Это фантазия автора в красках. Живопись ради живописи. Качество цвета определяется его количеством. Состояние живописного творчества доминирует над идеей. Основные черты: - чистота цвета;- легкость, цветовая радость;- колористические контрасты;

		- обобщенные формы; - плоскостной композиционный строй; - свобода спонтанного самовыражения в цвете. Фовизм: сохранение незыблемой радости жизни – максимально упрощенной и концентрированной пластической и колористической формуле. В начале XX в. в Германии возникло движение против академизма, господствовавшего в живописи. Его инициаторами были студенты архитекторы Э. Кирхнер, Ф. Брейль, Э. Хеккель, К. Шмидт-Ротлуфф и др., объединившиеся в 1905 г. в Дрездене в группу «Мост». Никто из них не имел опыта в живописи, и их художественные эксперименты привели к рождению экспрессионизма как нового художественного направления. Экспрессионизм - отклик на острейшие противоречия эпохи, плод общественного разочарования, выражение индивидуалистического протеста против тотального отчуждения. В экспрессионизме искусство как будто бы дальше отходит от изображения объективной действительности: главным провозглашалось выражение субъективных представлений автора. Кричащее «Я» художника вытесняет факт; «изображение» заменяется «выражением». Внутренний мир экспрессиониста болезненно противоречивый, противостоящий объективной действительности, которую он изображает в резко деформированном виде. Основные черты: - повышенная, взвинченная эмоциональность; - экспрессивность; - протест против подавления личности; - стремление художника выразить себя, свой внутренний мир с максимальной обнаженностью и остротой; - нервная дисгармония; - неестественность пропорций; - грубые, порой примитивные формы; - замещение многообразия деталей и красок преувеличенной резкостью изломанных линий; - условные красочные сочетания; - видение мира в столкновении контрастов (белое – черное).
3.	Кубизм: начало интеллектуального искусства	Пабло Пикассо и зарождение кубизма. Искусство как способ анализа. Аналитический и синтетический кубизм Пикассо и Брака. Декоративный кубизм и группа «де Пюто». Делоне. Леже. Купка. Скульптура кубизма:

		Архипенко, Липшиц. Творчество Пикассо 1920х годов. Герника.
4.	Футуризм и русский авангард	Между реальностью и манифестом. Формирование живописного футуризма. Тотальное искусство. Скульптура футуризма. Архитектура будущего. Аэропигтура. Русские сезанисты: «Бубновы валет». Русский кубофутуризм. Ларионов, Бурлюк, Лентулов, Малевич. Аналитическое искусство Филонова. Марк Шагал.
5.	Дадаизм и концепция анти-искусства	Кабаре «Вольтер». Искусство как нигилизм. Американский дада и Марсель Дюшан. Реди-мейд и эстетика безразличного. Берлинский Клуб дада. Кельнская группа. Курт Швиттерс. Дадаизм в Париже
6.	Абстрактное искусство и конструктивизм	Линия Кандинского. Малевич и геометрическая абстракция. Родченко и Татлин. Неопластицизм Пита Мондриана. Пуризм и Баухауз. Ханс Арп
7.	20-30е годы XX века. «Возвращение к порядку»	Ар деко и декоративный кубизм. Валори пластики и метафизика. Де Кирико. Сюрреализм. Андре Бретон и «Литератюр». Эрнст, Танги, Миро, Магрит, Дали. Неоклассика. Новая вещественность в Германии. Пресижанизм и реджинализм. Мексиканский мурализм. ОСТ, АХРР и другие.
8.	Нью-йоркская школа и послевоенная абстракция	Ситуация в США во время войны. Аршил горки и Ханс Хофманн. Джексон Поллок и героическое поколение. Французский ташизм и немецкая информель. Опыты с поверхностью: Кляйн, Фонтана, Мандзони. Оп-арт и кинетическое искусство.
9.	Поп-арт. «Искусство массового производства».	Английский поп-арт. Д. Кейдж и ассамбляж. Прото-поп. Уорхол. Ольденбург. Розенквист. Вессельман. Хепенинги. Флюксус. Новые реалисты во Франции.
10.	Концептуализм и концептуальное искусство	Кошут. «Искусство после философии». Перформанс. Понятие концептуального искусства. Йозеф Бойс. Минимализм и ленд-арт. Концептуальное искусство 80-х
11.	Искусство «новой волны»	Трансавангард и «новые дикие». Неоэкспрессионизм в Германии. Американские граффити. Протестное искусство. Группа «Мухомор» в Москве
12.	Искусство 1990-х годов	Понятие постмодернизма. Искусство как пастиш. Новый консюмеризм. Апроприация. Young British Artists Современное китайское искусство. Инсталляционные практики в Китае: Суй Дзянго, Инь Сючжэнь, Сунь Юань и Пэнь Юй. Парафраз классических произведений в работах Юэ Минцзюна. Тема памяти в творчестве Чжана

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Вводная лекция. Основные проблемы искусства XX столетия	<i>Лекция</i>	Вводная лекция
2.	Искусство конца XIX-начала XX века. Фовизм и экспрессионизм	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к контрольной работе и работа над докладом
3.	Кубизм: начало интеллектуального искусства	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия Подготовка к контрольной работе и работа над докладом
4.	Футуризм и русский авангард	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
5.	Дадаизм и концепция анти-искусства	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
6.	Абстрактное искусство и конструктивизм	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
7	20-30е годы XX века. «Возвращение к порядку»	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
8	Нью-йоркская школа и	<i>Лекция</i>	Лекция-визуализация с

	послевоенная абстракция	<i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
9	Поп-арт. «Искусство массового производства».	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
10	Концептуализм и концептуальное искусство	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
11	Искусство «новой волны»	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе
12	Искусство 1990-х годов	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развёрнутая беседа по вопросам семинарского занятия. Выступление студентов с докладами. Подготовка к контрольной работе

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

для 1 семестра

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	40 баллов
- доклад	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

для 2 семестра

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация зачет		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

для 3 семестра

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - участие в дискуссии на семинаре	15 баллов	60 баллов
Промежуточная аттестация экзамен		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

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

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

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Контрольная работа 1.

Искусство конца XIX –первой половины XX века

Цель данного задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания стилистических особенностей основных направлений авангардного искусства конца XIX - первой половины XX столетия. В ходе задания студентам предлагается угадать 20 произведений, каждое из которых было рассмотрено на лекционных занятиях (разделы 1-4). Ответ на вопрос должен содержать характеристику произведения (автор, название произведения, дата создания, стиль или направление). Для подготовки к данному заданию необходимо просмотреть материал лекций и ознакомиться с изображениями из презентаций. На угадывание каждого памятника отводится до 2 мин., в зависимости от сложности угадываемого изображения.

Пример задания:

На экране – «Динамизм собаки на поводке» Д. Балла

Правильный ответ: Джакомо Балла. Динамизм собаки на поводке. 1912. Футуризм

Контрольная работа 2.

Искусство Европы и США 50 – 90х годов XX века.

Цель данного задания заключается в выработке у студентов навыков узнавания стилистических особенностей основных направлений авангардного искусства второй половины XX столетия. В ходе задания студентам предлагается угадать 20 произведений, каждое из которых было рассмотрено на лекционных занятиях (разделы 8-12). Ответ на вопрос должен содержать характеристику произведения (автор, название произведения, дата создания, стиль или направление). Для подготовки к данному заданию необходимо

просмотреть материал лекций и ознакомиться с изображениями из презентаций. На угадывание каждого памятника отводиться до 2 мин., в зависимости от сложности угадываемого изображения.

Пример задания:

На экране – произведение Эдуардо Паолоцци «Bunk»

Правильный ответ: Эдуардо Паолоцци. Bunk. 1952. Британский поп-арт

Тематика письменных работ

1. Сравнительный анализ картин П.Сезанна «Персики и груши» и «Фрукты и бронза» А.Матисса
2. Сравнительный анализ картин А.Дерен «Прогулка парусов» и В.Ван Гог «Море в Сен-Мари»
3. Сравнительный анализ картин П.Гоген «А ты ревнуешь?» и «Римлянки» Д. де Кирико.
4. Сравнительный анализ картин О.Ренуар «Жанна Самари» и «Королева Изабо» П.Пикассо
5. Сравнительный анализ картин Э.Дега «Голубые танцовщицы» и «Виртуозно танцующая пара» Ф.Бёрингера.
6. Сравнительный анализ картин «Строители» Ф.Леже и «Безработные» Э.Нойшуля
7. Сравнительный анализ картин «Дама в черных перчатках» К.Ван Донгена и «Девушка в белой рубашке» Э. Нойшуля.
8. Сравнительный анализ работ «Ребекка у колодца» А.Фуни и «Ее звали Вайрумати» П.Гогена
9. Сравнительный анализ картин «Пьеро и Арлекин» П.Сезанна и «Арлекин и его подружка» П.Пикассо
10. Сравнительный анализ картин «Воз сена» К. Коро и «Сток» К.Моне
11. Сравнительный анализ картин картин «Муза, вдохновляющая поэта» А.Руссо и «Курильщик» П.Сезанна
12. Сравнительный анализ картин «Зора на террасе» А.Матисса и «Девочка на шаре» П.Пикассо
13. Сравнительный анализ картин А.Озанфана «Натюрморт» и «Раковина на столе» А.Матисса
14. Сравнительный анализ картин «Композиция» В.Кандинского и «Композиция» Ж.Миро
15. Сравнительный анализ картин «Рокко с патефоном» Гуттузо и «Портрет Сабартеса» П. Пикассо
16. Сравнительный анализ картин «Суббота» А.Дерен и «сцена в интерьере» П.Сезанн

Контрольные вопросы к экзамену

1. Фовизм: особенности стиля, представители и их произведения
2. Немецкий экспрессионизм: эволюция, течения, локальная специфика и художники
3. Кубизм: характеристика и история развития направления
4. Творчество Пабло Пикассо
5. Футуризм: манифесты, живопись и архитектура
6. Творчество Марселя Дюшана
7. Сюрреализм в Европе и США
8. Послевоенная абстракция в США
9. Послевоенная абстракция и экзистенциализм в Европе
10. Творчество Джексона Поллока
11. Английский поп-арт.
12. Американский поп-арт

13. Творчество Энди Уорхола
14. Фотореализм: история, основные участники
15. Минимализм: теория, история, основные участники
16. Искусство действия: хеппенинг, перформанс, флюксус
17. Концептуализм: теория и история
18. Ленд-арт.
19. Арте повера.
20. Творчество Йозефа Бойса
21. 1980е – возвращение живописи.
22. Стрит-арт в США и Европе
23. Молодые британские художники

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

Учебная

1. Андреева Е.Ю. Постмодернизм : искусство второй половины XX - начала XXI века / Екатерина Андреева. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 484 с.
2. Бонито Олива А. Искусство на исходе второго тысячелетия : [пер. с итал.]. - М. : Худож. журн., 2003. - 214 с.
3. Герман М.Ю. Модернизм : искусство первой половины XX века / Михаил Герман. - Санкт-Петербург : Азбука, 2019. - 381 с.
4. Голомшток И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке : [очерки] / Игорь Голомшток. - М. : Прогресс-Традиция, 2004. - 295 с.
5. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Розалинд Краусс ; [пер. с англ. А. Матвеева, К. Кистяковская, А. Обухова]. - Москва : Худож. журн., 2003. - 317 с.
6. Рихтер Х. Дада - искусство и антиискусство : вклад дадаистов в искусство XX века : комментированное изд. с прил. библиографии дада / Ханс Рихтер ; [пер. с нем. Т. Набатниковой]. - [Москва] : Гилея, сор. 2014. - 356 с.
7. Скидан А. Сдвиг по фазе зеркала / Александр Скидан // Новый мир искусства. - 2007. - № 3. - С. 67-68. - Рец. на кн.: Тейлор Б. Art today. Актуальное искусство. 1970-2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской. - М.: Слово, 2006.
8. Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории / Валерий С. Турчин. - Москва : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с.
9. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 1993. - 246 с.
10. Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б.Х.Д., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Дополнительная:

1. Голдберг Р. Искусство перформанса : от футуризма до наших дней / Роузли Голдберг ; [пер. А. Асланян]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. - 319 с.
2. Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм : Европа. Америка. Россия, 1906-1920 : [альбом] / Валентина Крючкова. - М. : Галарт : ОЛМА-Пресс, 2000. - 176 с.
3. Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. - М. : Галарт, 1994. - 294 с.
4. Уорхол Э. Философия Энди Уорхола : (от А к Б и наоборот) / Энди Уорхол ; [пер. Северская Г.]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 267 с.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

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

Информационные справочные системы:

Консультант Плюс

Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

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

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

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

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

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

программным обеспечением;

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

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

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

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

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

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

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

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

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских лабораторных занятий

Тема 1. Искусство Франции и Германии рубежа XIX-XX века

Вопросы для обсуждения:

1. Кризис классической системы искусства и недовольство академическим художественным образованием как факторы влияния на формирование языка авангардного искусства
2. Поиск новых художественных ориентиров: примитивное искусство малых цивилизаций, Африканская пластика и детское творчество.
3. Проблема цвета и формы в творчестве экспрессионистов и фовистов: сравнительный анализ
4. Трансформация женских образов в произведениях фовистов и экспрессионистов.

5. Особенности трактовки религиозного сюжета в творчестве Жоржа Руо

Литература

Голомшток И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке : [очерки] / Игорь Голомшток. - М. : Прогресс-Традиция, 2004. - 295 с.

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.- 246 с.

Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории / Валерий С. Турчин. - Москва : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с.

Тема 2. Кубизм: начало интеллектуального искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Роль Поля Сезанна в формировании принципов кубизма
2. Творческий метод Пабло Пикассо: аналитический кубизм как новая форма интеллектуального искусства
3. Выражение принципов кубизма в пластике Парижской школы. Негативный объём в работах А. Архипенко и Н. Габо. Геометризация и симультанность в скульптурах Я. Липшица.
4. Кубизм как художественный приём в произведениях группы «Пюто».
5. Кубизм в архитектуре Й. Гочара и Й. Чочола: предпосылки к формированию стиля ар деко.

Литература

Крючкова В.А. Кубизм. Орфизм. Пуризм : Европа. Америка. Россия, 1906-1920 : [альбом] / Валентина Крючкова. - М. : Галарт : ОЛМА-Пресс, 2000. - 176 с.

Фостер Х., Краусс Р., Буа И.-А., Бухло Б.Х.Д., Джослит Д. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Скидан А. Сдвиг по фазе зеркала / Александр Скидан // Новый мир искусства. - 2007. - № 3. - С. 67-68. - Рец. на кн.: Тейлор Б. Art today. Актуальное искусство. 1970-2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской.- М.: Слово, 2006.

Тема 3. Итальянский футуризм

Вопросы для обсуждения:

1. Внутренние противоречия футуризма: периодизация и локальные различия
2. Взаимовлияние изобразительного искусства и литературного манифеста в практиках на примере типографических экспериментов и звукоподражательной поэзии Ф.Т. Маринетти
3. Особенности развития футуристической скульптуры: освоение новых приёмов и материалов.
4. Образ архитектуры будущего: «Новый город» А. Сант`Элиа и “аэроживопись” В. Марки

Литература

Голомшток И.Н. Искусство авангарда в портретах его представителей в Европе и Америке : [очерки] / Игорь Голомшток. - М. : Прогресс-Традиция, 2004. - 295 с.

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.- 246 с.

Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории / Валерий С. Турчин. - Москва : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с.

Тема 4. Дадаизм и концепция анти-искусства

Вопросы для обсуждения:

1. Социокультурные предпосылки формирования дадаизма
2. Тема коллажа в творчестве немецких дадаистов
3. Дада и «новая вещественность»
4. Марсель Дюшан и реди-мейд

Выступление студентов с докладами

Литература

Рихтер Х. Дада - искусство и антиискусство : вклад дадаистов в искусство XX века : комментированное изд. с прил. библиографии дада / Ханс Рихтер ; [пер. с нем. Т. Набатниковой]. - [Москва] : Гилея, сор. 2014. - 356с.

Фостер Х, Бухло Б, Краусс Р. Искусство с 1900 года : модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер [и др. ; ред. рус. изд.: А. Фоменко, А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.- 246 с.

Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории / Валерий С. Турчин. - Москва : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с.

Тема 5. Абстрактное искусство и конструктивизм

Вопросы для обсуждения:

1. Теория и творчество В. Кандинского. Тракта́т «О духовном в искусстве»
2. Супрематическая теория К. Малевича.
3. Революция системы художественного образования: ВХУТЕМАС и Баухаус
4. Архитектура раннего модернизма. Концепции минимального жилья и механистическая эстетика в проектах В. Гропиуса и Ле Корбюзье
5. Рационалистические тенденции в советской архитектуре 20-х годов XX века. Реализованные проекты и «бумажная архитектура»

Литература:

Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В. С. Турчин. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993.- 246 с.

Турчин В.С. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем : художники и их концепции, произведения и теории / Валерий С. Турчин. - Москва : Прогресс-Традиция, 2003. - 644 с.

Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Том I : ВО - Магистратура. - 1. - Москва : Прогресс-Традиция, 2001. - 656 с.

Тема 6. 20е-30е годы XX века. «Возвращение к порядку»

Вопросы для обсуждения:

1. Обращение к фигуративности и «академический поворот» в искусстве 20х-30х-годов
2. Особенности стиля ар деко : характеристика стиля, периодизация, региональная специфика
3. Тема «нового человека» в творчестве советских художников 30х годов XX века

Литература

Голомшток И.Н. Тоталитарное искусство. - М. : Галарт, 1994. - 294с.

Иконников А.В. Архитектура XX века. Утопии и реальность. Том I : ВО - Магистратура. - 1. - Москва : Прогресс-Традиция, 2001. - 656 с.

Фостер Х, Бухло Б, Краусс Р. Искусство с 1900 года : модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер [и др. ; ред. рус. изд.: А. Фоменко, А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Скидан А. Сдвиг по фазе зеркала / Александр Скидан // Новый мир искусства. - 2007. - N 3. - С. 67-68. - Рец. на кн.: Тейлор Б. Art today. Актуальное искусство. 1970-2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской.- М.: Слово, 2006.

Тема 7. Нью-йоркская школа и послевоенная абстракция

Вопросы для обсуждения:

1. Европейская художественная сцена послевоенного времени: абстракция как форма эскапизма
2. Мифологизация переживания военного времени в творчестве Й. Бойса
3. Новые истоки вдохновения: влияние творчества душевнобольных и детских рисунков на творчество объединения КоБрА и представителей течения Ар Брют
4. Нью-йоркская школа: живопись действия и живопись цветочных полей

Литература

Фостер Х, Бухло Б, Краусс Р. Искусство с 1900 года : модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер [и др. ; ред. рус. изд.: А. Фоменко, А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Тема 8. Поп-арт. «Искусство массового производства»

Вопросы для обсуждения:

1. Массмедийная культура США как источник влияния на эстетическую программу поп-арта
2. Поп-арт в Великобритании: деятельность “Независимой группы” Лондонского Института современного искусства
3. Американский поп-арт и критика консьюмеризма
4. Фотореализм в живописи и пластике.

Литература:

Уорхол Э. Философия Энди Уорхола : (от А к Б и наоборот) / Энди Уорхол ; [пер. Северская Г.]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 267 с.

Фостер Х, Бухло Б, Краусс Р. Искусство с 1900 года : модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер [и др. ; ред. рус. изд.: А. Фоменко, А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Тема 9. Концептуализм и концептуальное искусство

Вопросы для обсуждения:

1. Идея серийного производства в работах минималистов
2. Концепция “обнуления искусства” как основная идея минимализма
3. Дихотомия “места” и “не-места” в контексте искусства ленд-арта. Проблема сайт-специфичности объекта.
4. Постминимализм. Тема эмоционального воздействия пространства на зрителя в объектах Ричарда Серра
5. Теоретические основания концептуализма: Д. Кошут и С. Левитт
6. Постструктуралистская критика модернизма в работах Р. Краусс

Литература:

Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы / Розалинд Краусс ; [пер. с англ. А. Матвеева, К. Кистяковская, А. Обухова]. - Москва : Худож. журн., 2003. - 317 с. Фостер Х, Бухло Б, Краусс Р. Искусство с 1900 года : модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер [и др. ; ред. рус. изд.: А. Фоменко, А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Тема 10. Искусство «новой волны»

Вопросы для обсуждения:

1. Тема апроприации в искусстве трансавангарда
2. Новый экспрессионизм в Германии: работа с перформативными формами
3. «Капиталистический реализм» З. Польке
4. Тема памяти в творчестве Х.Рихтера

Литература:

Кулик И. Симультантные реальности Зигмара Польке[Текст] / И. Кулик// Диалог искусств. - 2012. - № 6. - С. 90-93

Фостер Х, Бухло Б, Краусс Р. Искусство с 1900 года : модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер [и др. ; ред. рус. изд.: А. Фоменко, А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Скидан А. Сдвиг по фазе зеркала / Александр Скидан // Новый мир искусства. - 2007. - N 3. - С. 67-68. - Рец. на кн.: Тейлор Б. Art today. Актуальное искусство. 1970-2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской.- М.: Слово, 2006.

Тема 11. Искусство 90х годов XX века

Вопросы для обсуждения:

1. Категория кэмп в постмодернистских практиках
2. Формы выражения и ареал распространения граффити в 90е годы. Проблема «раскола» внутри течения
3. Феминистическая критика института искусства в работах Guerilla girls
4. Деконструкция содержания киноискусства в творчестве М. Барни и Д. Гордона

Литература:

Бонито Олива А. Искусство на исходе второго тысячелетия : [пер. с итал.]. - М. : Худож. журн., 2003. - 214 с.

Бредихина Л., Дипуэлл К. Гендерная теория и искусство : антология: 1970-2000 : пер. с англ. / Ин-т гендерной и соц. политики ; под ред.: Л. М. Бредихиной, К. Дипуэлл. - М. : РОССПЭН, 2005. - 587 с.

Фостер Х, Бухло Б, Краусс Р. Искусство с 1900 года : модернизм, антимодернизм, постмодернизм / Хэл Фостер [и др. ; ред. рус. изд.: А. Фоменко, А. Шестаков]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2015. - 816 с.

Скидан А. Сдвиг по фазе зеркала / Александр Скидан // Новый мир искусства. - 2007. - N 3. - С. 67-68. - Рец. на кн.: Тейлор Б. Art today. Актуальное искусство. 1970-2005 / Брэндон Тейлор ; пер. с англ. Э. Д. Меленевской.- М.: Слово, 2006.

Тема 12. Современное искусство Китая

Вопросы для обсуждения:

1. Новая трактовка реалистической живописи: преобразование традиции Максимова в работах Лю Ксяодуна и Ло Чжунгли
2. Инсталляционные практики в Китае. Проблема дешёвого китайского труда и массового производства в работах Суй Дзянго
3. Политический подтекст в произведениях Сунь Юань, Пэнь Юй и Ай Вейвэй.

Литература

Минлу Г. Современное искусство Китая: кризис? // Искусство [Электронный ресурс] URL: <http://iskusstvo-info.ru/sovremennoe-iskusstvo-kitaya-krizis/> режим доступа: свободный

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад пишется студентом на одну из предложенных преподавателем тем (см. список тем для доклада). Доклад должен содержать авторский взгляд на проблему. Автор должен описать и проанализировать произведения, представленные в экспозиции Галереи стран Европы и Америки XIX-XX века ГМИИ им. Пушкина, провести анализ источников и литературы. Доклад презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина (модуль) реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины (модуля): сформировать цельное представление об историческом развитии искусства Западной Европы и Америки конца XIX – XX вв.: рассмотреть причины и пути смены творческих методов, стилистических периодов, взаимосвязи исторических эпох, причины и итоги пересмотра основных категорий искусства на рубеже XIX-XX вв. и XX-XXI вв..

Задачи:

- изучить основные подходы к изучению искусства кон. XIX – XXI вв. в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа языка изобразительного искусства кон. XIX - XXI вв.;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства кон. XIX – XXI вв.;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития художественной культуры в конце XIX- XX вв.;
- научиться определять и проследить взаимосвязь памятников искусства с культурным контекстом, философией, эстетикой изучаемой эпохи;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира конца XIX – XXI века;
- актуализировать знания студентов о историко-художественных процессах, развить умение оперировать фактами, теориями и оценками художественной жизни недавнего прошлого в контексте современной культуры;
- создать основы для дальнейшей специализации в области музейной и выставочной работы, кураторства, художественной критики и экспертной деятельности.

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:

- УК-5 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- УК-5.1 обладает знаниями в области разнообразия современных культур;
- УК-5.2 применяет знание в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия;
- ОПК-2 способен самостоятельно обучаться новым методам исследований, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;
- ОПК-2.1 самостоятельно осваивает новые методы исследования;
- ОПК-2.2 применяет в практической деятельности полученные новые знания и умения;
- ОПК-3 способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой;
- ОПК-3.1 применяет полученные знания и современную научную литературу при проведении исследовательских работ
- ОПК-3.2 анализирует, интерпретирует и творчески применяет информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– методы изучения современного искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории современного искусства;

- базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению истории современного искусства;
- понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв.;
- понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв.;

Уметь

- критически анализировать различные подходы к изучению истории современного искусства;
- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
- анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с конца XIX в. до XXI столетия;
- подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины;

Владеть

- познавательными подходами и современными методами изучения современного искусства;
- понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;
- терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства

По дисциплине (модулю) предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 9 зачетных единиц.

