

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО»

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Профиль – История искусств и современные арт-практики

Учебный план 2023 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557.

Программу разработали: М. С. Кочнева, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики, В. В. Шатилов, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики, кандидат философских наук.

Рассмотрена на заседании кафедры теории искусств и эстетики (Академия Матусовского)

Протокол №1, 27 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой

И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Современное искусство» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам IV курса (VII-VIII семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиль «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана, логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История русского искусства XIX-начала XX веков», «История регионального искусства», «История искусств Западной Европы», «История архитектуры», «Введение в искусствознание».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Изучение дисциплины «Современное искусство» позволяет студентам понять текущие тенденции и эволюцию искусства, связывая их с историческими контекстами. Это развивает критическое мышление, междисциплинарный подход и навыки анализа сложных произведений. Знание современных художественных явлений важно для профессиональной деятельности искусствоведов, кураторов и критиков, помогает им оставаться актуальными и понимать влияние искусства на общество и культуру. Изучение этой дисциплины также стимулирует творческий потенциал студентов и расширяет их кругозор.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в устной и письменной форме, промежуточная и итоговая аттестация в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **4** зачетных единиц, **144** часа. Программой дисциплины предусмотрены:

ОФО: лекционные занятия – **28** часов, семинарские занятия – **30** часов, самостоятельная работа – **68** часов и контроль – **18** часов.

ЗФО: лекционные занятия – **8** часов, семинарские занятия – **8** часов, самостоятельная работа – **126** часов и контроль – **2** часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование глубокого понимания современных тенденций и явлений в искусстве, развитие навыков критического анализа и интерпретации художественных произведений, а также подготовка студентов к профессиональной деятельности, обеспечивая их знаниями и компетенциями, необходимыми для работы в современных культурных и общественных контекстах.

Задачи изучения дисциплины состоят в:

- ознакомлении студентов с ключевыми течениями, стилями и формами современного искусства, а также их историческим и культурным контекстом;
- формировании навыков анализа и интерпретации произведений современного искусства, развитие способности к осмысленному и аргументированному обсуждению художественных явлений;
- включении элементов из других дисциплин (социология, психология, философия, наука и технологии) для более полного понимания современного искусства и его взаимодействия с различными аспектами общества;
- изучении того, как современное искусство отражает и влияет на социальные, политические и культурные процессы.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Современное искусство» является обязательной частью дисциплин ОПОП ФГОС ВО, (уровень бакалавриата) и адресована студентам IV курса (VII-VIII семестр) направления подготовки 50.03.04 – «Теория и история искусств» профиль «Теория и история визуальных искусств» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина входит в обязательную часть учебного плана, логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «История русского искусства XIX-начала XX веков», «История регионального искусства», «История искусств Западной Европы», «История архитектуры», «Введение в искусствознание».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к сдаче и сдаче государственного экзамена, а также при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств: ОПК-6, ПК-6.

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ОПК-6	Способен ориентироваться в проблематике современной культурной политики Российской Федерации.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные аспекты современной культурной политики Российской Федерации; – ключевые цели, задачи и приоритеты государственной политики в области искусства и культуры; – связь культурной политики с современными художественными процессами. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать влияние культурной политики на современное искусство; – ориентироваться в актуальных тенденциях, инициативах и стратегиях в культурной сфере; – интерпретировать современные явления искусства через призму государственной культурной политики. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – инструментами исследования влияния культурной политики на развитие искусства; – способностью включать контекст культурной политики в профессиональное обсуждение художественных явлений.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы
ПК-6	<p>Способен анализировать и аргументировано критически рассматривать художественные достоинства произведения в социальном, культурном и историческом контексте, выявлять архитектонику произведения (главные признаки его замысла, стилистики, особенностей выполнения, единство формы и содержания), провести сравнительный анализ различных интерпретаций.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные направления, течения и стили современного искусства; – методы и подходы анализа произведений искусства, включая понятие архитектоники (замысел, стилистика, форма, содержание); – взаимосвязь современного искусства с социальным, культурным и историческим контекстом; – принципы и критерии сравнительного анализа художественных интерпретаций. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать произведения искусства с учетом их архитектоники, стилистических особенностей и содержания; – аргументированно оценивать художественные достоинства произведения; – проводить сравнительный анализ различных интерпретаций произведений искусства; – учитывать социальный, культурный и исторический контексты при анализе. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками критического мышления при интерпретации художественных произведений; – техниками сравнительного анализа интерпретаций искусства; – инструментами исследования взаимосвязи искусства и общественных процессов; – способностью формулировать собственные выводы и аргументировано их представлять.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	с	сп	к		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел I (VII семестр)										
Тема 1. Импрессионизм: возникновение модернистских тенденций в живописи	4,5	2	2	0,5	-	4,5	1	1	2,5	-
Тема 2. Постимпрессионизм: эволюция художественного стиля и субъективное восприятие	4,5	2	4	0,5	-	4,5	1	1	2,5	-
Тема 3. Фовизм и экспрессионизм: эстетика цвета и выражение эмоций	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 4. Кубизм: революция формы и многоплановая перспектива	5	2	2	1	-	5	1	1	3	-
Тема 5. Футуризм: динамика модернизации и прославление технологического прогресса	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Тема 6. Дадаизм: анти-искусство и нигилистическое переосмысление культурных норм	5	2	2	1	-	5	1	1	3	-
Тема 7. Сюрреализм: исследование подсознания и автоматизм в искусстве	5	2	2	1	-	5	-	-	5	-
Всего в семестре:	36	14	16	6	-	36	4	4	28	-
Раздел II (VIII семестр)										
Тема 8. Абстрактный экспрессионизм: нон-фигуративная живопись и личное выражение	16	2	2	9	3	16	-	-	15	1
Тема 9. Поп-арт: рефлексия потребительской культуры и массмедиа	16	2	2	9	3	16	1	1	14	-
Тема 10. Минимализм: радикальная редукция и чистота формы	16	2	2	9	3	16	-	-	15	1
Тема 11. Концептуальное искусство: примат идеи над материальной реализацией	16	2	2	9	3	16	1	1	14	-
Тема 12. Перформанс и инсталляция: трансформация художественного пространства и времени	15	2	2	9	2	15	1	1	13	-
Тема 13. Видеоарт и новые медиа: влияние цифровых технологий на художественную практику	15	2	2	9	2	15	1	1	13	-
Тема 14. Постмодернизм и современные направления: от деконструкции до глобализма	14	2	2	8	2	14	-	-	14	-
Всего в семестре:	108	14	14	62	18	108	4	4	98	2
Всего в дисциплине:	144	34	36	38	36	144	8	8	126	2

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Импрессионизм: формирование модернизма и переосмысление визуального восприятия

Роль импрессионизма как ключевого момента в развитии современного искусства. Отмечается, как художники, вдохновленные наукой о свете и цвете, стали выражать моментальные впечатления и эмоции через яркую и мазковую живопись. Анализируются влияние технологических изменений, таких как развитие железнодорожного сообщения, и освобождение от классических конвенций, что привело к возникновению модернистской эстетики.

Тема 2. Постимпрессионизм: эволюция художественного стиля и субъективное восприятие

Постимпрессионизм рассматривается как феномен, возникший как реакция на ограничения импрессионистической техники. Анализируются работы Ван Гога, Гогена и других художников, которые развивали идеи о цвете, форме и выражении эмоций. Обсуждаются новые направления, такие как символизм и народное искусство, влияние которых привело к разнообразию экспериментов в конце XIX века.

Тема 3. Фовизм и экспрессионизм: эстетика цвета и выражение эмоций

Рассматриваются фовизм и экспрессионизм как направления, акцентирующие внимание на ярких цветах и субъективном выражении эмоций. Обсуждаются работы Матисса, Дерена, Кирхнера и других художников, которые преодолевали консервативные нормы и искали новые способы визуального и эмоционального выражения в начале XX века.

Тема 4. Кубизм: революция формы и многоплановая перспектива

Исследуется кубизм как течение, представленное Пикассо и Браком. Рассматриваются его основные черты — разложение формы, использование геометрических фигур и многоплановая перспектива. Обсуждается, как кубизм влиял на развитие современного искусства и какие новые подходы к представлению пространства и объектов он внес в художественную практику. Рассматриваются различия между аналитическим и синтетическим кубизмом.

Тема 5. Футуризм: динамика модернизации и прославление технологического прогресса

Футуризм как течение, подчеркивающее динамику современной жизни, вдохновленное технологическими новшествами и индустриализацией. Обсуждаются работы Балла, Маринетти и других художников, которые пропагандировали новый эстетический идеал — культ скорости и механизации, отразившийся в искусстве и литературе начала XX века.

Тема 6. Дадаизм: Анти-искусство и нигилистическое переосмысление культурных норм

Дадаизм как течение анти-искусства, ставшее своеобразной реакцией на ужасы Первой мировой войны. Обсуждается его радикальный подход к искусству и культуре, эксперименты с коллажем, фотомонтажем и перформансом, направленные на деструкцию традиционных художественных и социальных норм.

Тема 7. Сюрреализм: исследование подсознания и автоматизм в искусстве

Сюрреализм как течение, стремящееся к исследованию подсознательного и использованию автоматической письменности и рисунка. Рассматриваются работы Дали,

Магритта и других художников, которые искали новые способы выражения мифологии, сновидений и психоанализа в искусстве XX века.

Тема 8. Абстрактный экспрессионизм: нон-фигуративная живопись и личное выражение

Абстрактный экспрессионизм как направление, фокусирующееся на выражении эмоций и внутреннего мира через абстрактную живопись. Обсуждаются работы Поллока, Клина, Ротко и других художников, которые отказались от изображения объектов в пользу выразительности цвета, текстуры и жестов.

Тема 9. Поп-арт: рефлексия потребительской культуры и массмедиа

Поп-арт как художественное течение, критически относящееся к потребительской культуре и массовой коммуникации. Рассматриваются работы Уорхола, Лихтенштейна и других художников, которые использовали изображения из рекламы и массовой культуры для создания ироничных и критических произведений искусства.

Тема 10. Минимализм: радикальная редукция и чистота формы

Минимализм как художественное течение, призванное упростить искусство до его основных элементов. Рассматриваются работы Карла Андре, Дэна Флавина, Сол Ле Витта, Дональда Джадда, Роберта Морриса и других художников, которые стремились достигнуть чистоты формы, простоты композиции и нейтральности эмоционального воздействия.

Тема 11. Концептуальное искусство: Примат идеи над материальной реализацией

Концептуальное искусство рассматривается как течение, где основное внимание уделяется концептуальной идее или концептуальному предложению, а не эстетической или материальной реализации произведения. Рассматриваются работы Кошута, Сол Ле Витта и других художников, которые использовали текст, документацию и инструкции, чтобы выразить свои идеи и поставить под сомнение традиционные определения искусства.

Тема 12. Перформанс и инсталляция: трансформация художественного пространства и времени

Перформанс и инсталляция как формы современного искусства, направленные на взаимодействие с пространством и временными параметрами. Обсуждаются работы Абрамович, Бойса и других художников, которые использовали тело, пространство и объекты для создания временных и интерактивных произведений, расширяя границы традиционного искусства.

Тема 13. Видеоарт и новые медиа: влияние цифровых технологий на художественную практику

Видеоарт и новые медиа как направления, использующие возможности цифровых технологий для создания и распространения искусства. Рассматриваются работы Пайка, Билла Виолы и других художников, которые использовали видео, компьютерную графику и интерактивные технологии, чтобы исследовать новые формы визуального и аудиовизуального искусства.

Тема 14. Постмодернизм и современные направления: деконструкция, эклектизм и глобализация в искусстве

Исследуется постмодернизм и современные направления в искусстве, которые характеризуются деконструкцией, эклектизмом и глобализацией. Обсуждаются работы Кунса, Херста и других художников, которые смешивают различные стили и культурные элементы, используют иронию и переосмысливают традиционные понятия искусства в контексте глобальной культуры и технологий.

6.2. Семинарские занятия

Тема 1. Импрессионизм: формирование модернизма и переосмысление визуального восприятия

Вопросы для обсуждения:

1. Как развитие науки о свете и цвете повлияло на формирование техники импрессионизма?
2. В чем заключаются отличительные черты живописи импрессионистов по сравнению с академическим искусством?
3. Как технологические изменения (например, железные дороги) отразились на сюжетах и подходах импрессионистов?
4. Почему импрессионизм считают предшественником модернистских течений?
5. Какую роль играют эмоциональные впечатления и моментальность в произведениях импрессионистов?

Тема 2. Постимпрессионизм: эволюция художественного стиля и субъективное восприятие

Вопросы для обсуждения:

1. Какие идеи постимпрессионизма стали реакцией на ограничения импрессионизма?
2. Как различались подходы к цвету и форме у Ван Гога, Гогена и Сезанна?
3. Как постимпрессионизм повлиял на развитие символизма и других художественных направлений?
4. В чем проявляется субъективность восприятия в работах постимпрессионистов?
5. Как новые художественные идеи повлияли на эволюцию живописи в конце XIX века?

Тема 3. Фовизм и экспрессионизм: эстетика цвета и выражение эмоций

Вопросы для обсуждения:

1. Какую роль играет цвет в передаче эмоций в работах фовистов и экспрессионистов?
2. Чем отличаются подходы к изображению у фовистов и экспрессионистов?
3. Как художники этих направлений преодолевали традиционные нормы академической живописи?
4. Какие культурные и социальные факторы повлияли на возникновение этих направлений?
5. Как Матисс и Кирхнер выражали субъективное восприятие через свои произведения?

Тема 4. Кубизм: революция формы и многоплановая перспектива

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключалась революция в подходе к форме и перспективе, предложенная кубизмом?
2. Как различаются аналитический и синтетический кубизм?
3. Какое значение для кубизма имело использование геометрических фигур в изображении объектов?
4. Почему кубизм считается одним из ключевых этапов в развитии современного искусства?
5. Как творчество Пикассо и Брака повлияло на другие направления XX века?

Тема 5. Футуризм: динамика модернизации и прославление технологического прогресса

Вопросы для обсуждения:

1. Как футуризм отражает стремление к прославлению скорости и технологий?
2. Какие темы и образы преобладают в футуристическом искусстве?
3. Как футуристы использовали динамичные формы и линии для передачи движения?
4. Как индустриализация и урбанизация вдохновили футуристов?
5. В чем футуризм перекликается с другими модернистскими направлениями?

Тема 6. Дадаизм: Анти-искусство и нигилистическое переосмысление культурных норм

Вопросы для обсуждения:

1. Почему дадаизм называют "анти-искусством"?
2. Как Первая мировая война повлияла на появление дадаизма?
3. Какие новые художественные приемы (коллаж, фотомонтаж) ввели дадаисты?
4. В чем заключается радикальная критика традиционного искусства у дадаистов?
5. Как идеи дадаизма повлияли на дальнейшее развитие авангарда?

Тема 7. Сюрреализм: исследование подсознания и автоматизм в искусстве

Вопросы для обсуждения:

1. Как идеи психоанализа Фрейда повлияли на сюрреализм?
2. Что такое автоматизм, и как он применяется в сюрреалистическом искусстве?
3. В чем уникальность творческого подхода Дали, Магритта и других сюрреалистов?
4. Как сюрреализм отражает подсознание и сны в произведениях искусства?
5. Как сюрреализм пересекается с литературой и философией?

Тема 8. Абстрактный экспрессионизм: нон-фигуративная живопись и личное выражение

Вопросы для обсуждения:

1. Почему абстрактный экспрессионизм называют "искусством действия"?
2. Как Поллок использовал технику дриппинга для выражения эмоций?
3. Какие эмоции и идеи передают работы Клина и Ротко?
4. Почему абстрактный экспрессионизм считается поворотным моментом в искусстве XX века?
5. Как отказ от фигуративности позволил художникам передать внутренние переживания?

Тема 9. Поп-арт: рефлексия потребительской культуры и массмедиа

Вопросы для обсуждения:

1. Как массовая культура и реклама повлияли на эстетические идеи поп-арта?
2. Как работы Уорхола и Лихтенштейна переосмысливают образы массовой культуры?
3. В чем заключается критика потребительского общества в поп-арте?
4. Как поп-арт меняет представление о "высоком" и "низком" искусстве?
5. Как использование тиражирования влияет на восприятие искусства?

Тема 10. Минимализм: радикальная редукция и чистота формы

Вопросы для обсуждения:

1. Почему минимализм стремится к упрощению и редукции формы?
2. Как художники-минималисты добиваются чистоты формы и композиции?
3. В чем проявляется нейтральность эмоционального воздействия минималистского искусства?

4. Как минимализм взаимодействует с пространством и восприятием зрителя?
5. Почему минимализм считается противовесом экспрессионизму?

Тема 11. Концептуальное искусство: Примат идеи над материальной реализацией

Вопросы для обсуждения:

1. Почему концептуальное искусство ставит идею выше материального объекта?
2. Как работы Кошута и Сол Ле Витта поднимают вопрос о природе искусства?
3. Какие новые формы представления искусства появились благодаря концептуализму?
4. Как концептуальное искусство изменило отношение к процессу создания произведения?
5. В чем заключается критика традиционных представлений об искусстве в концептуализме?

Тема 12. Перформанс и инсталляция: трансформация художественного пространства и времени

Вопросы для обсуждения:

1. Как перформанс изменяет традиционные представления об искусстве?
2. Какие аспекты времени и пространства играют ключевую роль в перформансе и инсталляциях?
3. В чем уникальность подходов Абрамович и Бойса к взаимодействию с аудиторией?
4. Как перформанс и инсталляции пересекаются с театром и архитектурой?
5. Почему эти формы искусства стали популярными в XX веке?

Тема 13. Видеоарт и новые медиа: влияние цифровых технологий на художественную практику

Вопросы для обсуждения:

1. Как цифровые технологии изменили художественную практику?
2. Какие темы исследуются в видеоарте и новых медиа?
3. Как работы Пайка и Билла Виолы переосмысливают понятие визуального искусства?
4. В чем особенность интерактивности в новых медиа?
5. Как видеоарт и новые медиа взаимодействуют с современным обществом?

Тема 14. Постмодернизм и современные направления: деконструкция, эклектизм и глобализация в искусстве

Вопросы для обсуждения:

1. Как деконструкция и ирония проявляются в постмодернизме?
2. Какие стили и культурные элементы смешиваются в работах Кунса и Херста?
3. Как глобализация влияет на современное искусство?
4. Почему постмодернизм критикует традиционные представления о художественном авторстве?
5. Какие темы и проблемы отражаются в современном искусстве?

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных докладов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки доклада и презентации по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольных работ;

7.1 Темы докладов / эссе (задание для самостоятельной работы)

Тема 1. Импрессионизм: возникновение модернистских тенденций в живописи

1. Влияние научных открытий в области оптики на формирование техники импрессионизма.
2. Изображение городской жизни в работах импрессионистов: отражение социальных изменений.
3. Роль пленэра в развитии импрессионистической живописи.
4. Цвет и свет в импрессионизме: новые подходы к передаче атмосферы и настроения.
5. Импрессионизм и фотография: взаимовлияние и сходства в визуальных техниках.
6. Женщины-импрессионистки: вклад Берты Моризо и Мэри Кассат в движение импрессионизма.
7. Импрессионизм в контексте развития модернизма: переход от академизма к новаторству.
8. Критика и общественное восприятие импрессионизма в XIX веке: от скандала к признанию.

Тема 2. Постимпрессионизм: эволюция художественного стиля и субъективное восприятие

1. Влияние Ван Гога на развитие экспрессионизма: исследование цвета и эмоций.
2. Гоген и примитивизм: поиск духовности и экзотики в искусстве.
3. Сезанн и кубизм: переход к геометризации формы и новой перспективе.
4. Синтетизм и символизм в работах художников Наби: между реальностью и фантазией.
5. Сравнительный анализ подходов к цвету у импрессионистов и постимпрессионистов.
6. Роль сюжета и содержания в произведениях постимпрессионистов: от природы к символу.
7. Постимпрессионизм и зарождение авангардных течений в начале XX века.
8. Жорж Сёра и пуантилизм: научный подход к цвету и композиции.

Тема 3. Фовизм и экспрессионизм: эстетика цвета и выражение эмоций

1. Эстетика фовизма: роль интенсивного цвета в работах Анри Матисса.
2. Экспрессионизм и социальный протест: как немецкие художники отражали тревоги своего времени.

3. Анализ техники работы с цветом у художников фовизма и их влияние на последующие поколения.
4. Личное и универсальное в экспрессионизме: отражение внутренних эмоций художников.
5. Влияние африканского искусства на фовистов: примитивизм и стилизация.
6. Группы «Мост» и «Синий всадник»: сравнительный анализ подходов к экспрессионизму.
7. Фовизм как реакция на академическую живопись: деконструкция традиций.
8. Ван Гог и его влияние на фовизм и экспрессионизм: наследие одного художника.

Тема 4. Кубизм: революция формы и многоплановая перспектива

1. Основные этапы развития кубизма: от аналитического к синтетическому.
2. Влияние африканской скульптуры на формирование кубистической эстетики.
3. Джордж Брак и Пабло Пикассо: сотрудничество и их вклад в кубизм.
4. Роль геометрии и разложения формы в кубистической живописи.
5. Кубизм и архитектура: как художественное движение повлияло на дизайн и строительство.
6. Многоплановая перспектива в кубизме: разрушение традиционного восприятия пространства.
7. Кубизм в скульптуре: исследование работ Александра Архипенко и Жака Липшица.
8. Влияние кубизма на дальнейшие авангардные движения XX века.

Тема 5. Футуризм: динамика модернизации и прославление технологического прогресса

1. Манифест футуризма: анализ основных идей и их влияние на искусство.
2. Отражение городской жизни и индустриализации в футуристической живописи.
3. Футуризм и скорость: как художники изображали движение и динамику.
4. Технологический прогресс и его влияние на футуристическую эстетику.
5. Футуристическая скульптура: работы Умберто Боччони и изучение формы в движении.
6. Социальные и политические аспекты футуризма: итальянский футуризм и его взаимодействие с фашизмом.
7. Влияние футуризма на литературу и поэзию: от слов к визуальным образам.
8. Футуризм и его влияние на развитие других авангардных движений в искусстве XX века.

Тема 6. Дадаизм: анти-искусство и нигилистическое переосмысление культурных норм

1. Истоки дадаизма: роль Первой мировой войны в формировании движения.
2. Анти-искусство и провокация: как дадаисты разрушали традиционные культурные ценности.
3. Роль случайности и автоматизма в дадаистическом творчестве.
4. Дадаистская поэзия и литература: отказ от логики и смысла.
5. Фотомонтаж и коллаж: основные техники дадаизма и их новаторство.
6. Международный характер дадаизма: сравнение движения в Цюрихе, Берлине и Нью-Йорке.
7. Марсель Дюшан и его «ready-made»: переосмысление объекта искусства.
8. Наследие дадаизма: его влияние на сюрреализм и современное искусство.

Тема 7. Сюрреализм: исследование подсознания и автоматизм в искусстве

1. Автоматизм в сюрреализме: техники и их роль в раскрытии подсознания.
2. Сюрреалистические методы исследования сновидений и фантазий в живописи.

3. Андре Бретон и манифест сюрреализма: философские и эстетические основы движения.
4. Образы и символы подсознательного в работах Сальвадора Дали.
5. Техника гротеска и абсурда в сюрреалистической скульптуре и графике.
6. Использование парадоксальных и неожиданных комбинаций объектов в сюрреализме.
7. Психоанализ Фрейда и его влияние на сюрреалистическую теорию и практику.
8. Роль художников-женщин в сюрреалистическом движении: примеры и темы творчества.

Тема 8. Абстрактный экспрессионизм: non-фигуративная живопись и личное выражение

1. Развитие абстракционизма: от первых экспериментов к утонченной геометрии.
2. Влияние философии и науки на формирование абстрактной эстетики.
3. Экспрессионизм и абстрактное выражение эмоций через цвет и текстуру.
4. Абстракционизм и музыка: визуализация звуковых волн в живописи.
5. Абстракция как исследование чистой формы и геометрии.
6. Техника и материалы в абстрактной живописи.
7. Монументальные произведения абстракционистов: взаимодействие с архитектурой и пространством.
8. Казимир Малевич и супрематизм: чистота формы и абсолютное пространство.

Тема 9. Поп-арт: рефлексия потребительской культуры и массмедиа

1. Исследование образа Мэрилин Монро в работах Энди Уорхола.
2. Роль Клауса Олденбурга в создании арт-объектов и инсталляций в поп-арте.
3. Тема потребления в сериях работ Роя Лихтенштейна.
4. Интерпретация массовой культуры в творчестве Джеймса Розенквиста.
5. Иконография медиа и знаменитостей в работах Тома Уэсселмана.
6. Критика потребительского общества в работах Ханса Хоффманна.
7. Философия и юмор в творчестве Клаудии Брейрли.
8. Техника коллажа и монтажа в живописи Джорджа Сегалья.

Тема 10. Минимализм: радикальная редукция и чистота формы

1. Дональд Джадд и развитие минималистической скульптуры в середине XX века.
2. Эстетика Леонардо Кревера: геометрические структуры и простота форм.
3. Живопись Эллиота Хеда: минимализм и игра света.
4. Карл Андре и использование промышленных материалов в скульптуре.
5. Энн Трутт и её вклад в развитие цветового минимализма.
6. Последовательность искусства Фреда Сандбека: минимализм и пространство.
7. Минимализм и ритм в работах Ричарда Серра.
8. Интерактивные инсталляции Джеймса Таррелла: минимализм и восприятие пространства.

Тема 11. Концептуальное искусство: примат идеи над материальной реализацией

1. Философия и концепции в работах Джозефа Кошута.
2. Использование обыденных предметов в искусстве Марселя Дюшана.
3. Концептуальное искусство и проблема авторства: анализ работ Сола Левитта.
4. Разделение идеи и материала в произведениях Энди Голдзуорти.
5. Концептуальное искусство и политическая активность: примеры работы Алекса Химмелблатта.
6. Ив Кляйн и его концепция «Интернациональный синий Кляйна».
7. Работы Александра Косолапова и концептуальное искусство.
8. Ирония и сатира в работах Маурицио Каттелана: анализ «La Nona Ora».

Тема 12. Перформанс и инсталляция: трансформация художественного пространства и времени

1. История возникновения перформанса: ключевые моменты и художники-пионеры.
2. Телесность в перформансах Марины Абрамович.
3. Разнообразие художественных инсталляций: от арт-объектов до интерактивных проектов.
4. Олафур Элиассон и его подход к созданию мультисенсорных инсталляций.
5. Эксперименты с пространством и временем в инсталляциях Филипа Джонсона.
6. Акционизм и перформанс: общее и отличия.
7. Роль зрителя в перформансе.
8. Творчество Йоко Оно.

Тема 13. Видеоарт и новые медиа: влияние цифровых технологий на художественную практику

1. Этические вопросы вокруг искусства, создаваемого нейросетями: авторство, оригинальность и влияние на творческую индустрию.
2. Анализ тем творчества Билла Виолы.
3. Эволюция видеоарта: от пионеров до современных цифровых практик.
4. Выставка Билла Виолы в ГМИИ им. Пушкина.
5. Криптоискусство: принципы и примеры использования блокчейна и криптовалют в художественной практике.
6. Творчество Рист Пипилотти.
7. Основные формы медиаискусства.
8. Эволюция видеоарта: от экспериментов с видеомэгнитофонами до цифровой революции.

Тема 14. Постмодернизм и современные направления: деконструкция, эклектизм и глобализация в искусстве

1. Деконструкция авторства и искусственное творчество в постмодернизме.
2. Постмодернизм и культурные гибриды: смешение жанров и стилей в современном искусстве.
3. Глобализация и межкультурные взаимодействия в современной визуальной культуре.
4. Эклектизм и культурная ассимиляция в современных художественных практиках.
5. Интертекстуальность и цитирование как художественная стратегия в постмодернизме.
6. Ирония и сатира в современном искусстве: переосмысление культурных кодов и стереотипов.
7. Постмодернистская критика и потребительское общество: отражение социальных реалий в искусстве.
8. Постмодернизм и трансмедиальность: использование различных медиаформатов в современном творчестве.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Задания для контрольных работ (ЗФО)

Контрольная работа для студентов заочной формы обучения является важным элементом учебного процесса и выполняется в письменной форме. Она состоит из ответов на три вопроса, предложенных преподавателем, которые должны быть раскрыты студентом с использованием изученного материала и привлечением дополнительных источников. Работа сдаётся преподавателю не позднее чем за две недели до зачёта.

Контрольная работа включает несколько обязательных элементов. Начинается работа с титульного листа, который оформляется в соответствии с установленными требованиями. На титульном листе указываются: название учебного заведения, название дисциплины, тема работы, фамилия, имя, отчество студента, номер группы, фамилия, имя, отчество преподавателя и год выполнения работы. Титульный лист является первой страницей работы и не нумеруется.

Основной текст работы состоит из трёх разделов, каждый из которых представляет собой развернутый ответ на один из трёх вопросов. Вопросы предлагаются преподавателем, и студент обязан осветить каждый из них, используя научную литературу и учебные материалы. При необходимости студент может приводить цитаты, которые обязательно должны сопровождаться ссылками на источник. Ссылки оформляются в квадратных скобках с указанием номера источника из списка литературы и страницы, например: [5, с. 32].

Все использованные источники включаются в список литературы, который оформляется в соответствии с ГОСТом и располагается в конце работы. Пример оформления записи в списке литературы:

Иванов И.И. История русского искусства. — Москва: Издательство, 2020. — 256 с.

Если для пояснения текста используются иллюстрации (например, изображения икон, схемы или таблицы), они размещаются в приложении в конце работы. Иллюстрации нумеруются и подписываются, а при необходимости указывается источник. Например: «Иллюстрация 1. Икона Богоматерь Одигитрия. Источник: [3, с. 45]». Иллюстрации должны быть чёткими и корректно вставлены в текст или приложены в качестве отдельных страниц.

Контрольная работа оформляется на листах формата А4. Текст пишется шрифтом Times New Roman, размером 14 пунктов, с межстрочным интервалом 1,5. Поля устанавливаются следующего размера: левое — 30 мм, правое — 10 мм, верхнее и нижнее — 20 мм. Объём работы должен составлять от 8 до 12 страниц основного текста, не считая титульного листа, списка литературы и приложений.

- Контрольная работа оценивается преподавателем по следующим критериям:
- Полнота и глубина раскрытия каждого вопроса.
- Логичность и последовательность изложения.
- Корректность оформления ссылок, списка литературы и иллюстраций.
- Соответствие требованиям оформления.

Работа, не соответствующая установленным требованиям, возвращается студенту на доработку. При этом срок сдачи должен быть согласован с преподавателем.

Контрольная работа является обязательным условием допуска к зачёту, а её успешное выполнение подтверждает готовность студента к освоению курса.

8.1.1. Задания контрольной работы (VII семестр)

Вариант 1

1. Раскройте роль науки о свете и цвете в формировании техники импрессионизма. Приведите примеры работ.
2. Охарактеризуйте влияние Ван Гога на развитие экспрессионизма. Какие приемы он использовал для передачи эмоций?
3. Объясните, как африканское искусство повлияло на эстетику фовизма. Приведите примеры художников.

Вариант 2

1. Как пленэр повлиял на развитие импрессионистической живописи? Укажите характерные особенности этой техники.
2. Проанализируйте идеи и творчество Гогена: как примитивизм отразился в его произведениях?
3. Как группы «Мост» и «Синий всадник» отразили тревоги своего времени? Проведите сравнительный анализ.

Вариант 3

1. Объясните взаимовлияние импрессионизма и фотографии. В чем их сходства и различия?
2. Как Сезанн подготовил почву для появления кубизма? Проанализируйте его подход к геометризации формы.
3. Раскройте роль цвета в работах Матисса. Как он использовал его для передачи настроения?

Вариант 4

1. Проанализируйте изображение городской жизни в работах импрессионистов. Как это связано с социальными изменениями XIX века?
2. Как постимпрессионизм преобразовал подход к сюжету и содержанию? Приведите примеры.
3. Как личные эмоции художников отразились в экспрессионистических произведениях?

Вариант 5

1. Объясните, как импрессионизм повлиял на развитие модернистской эстетики.
2. Раскройте вклад Жоржа Сёра и пуантилизма в развитие постимпрессионизма.
3. Проанализируйте роль социального протеста в немецком экспрессионизме.

Вариант 6

1. Как цвет и свет использовались для передачи атмосферы в импрессионизме? Приведите примеры произведений.
2. Охарактеризуйте синтетизм и символизм в работах художников Наби. В чем их новаторство?
3. Проанализируйте влияние африканской стилистики на фовизм.

Вариант 7

1. Какие критические отзывы вызвал импрессионизм в XIX веке? Как изменилось общественное восприятие этого направления?
2. Как постимпрессионисты преобразовывали натуру в символ? Приведите примеры.
3. Чем экспрессионизм отличается от фовизма в передаче эмоций?

Вариант 8

1. В чем состоял вклад женщин-художниц (Берты Моризо и Мэри Кассат) в движение импрессионизма?
2. Как творчество Гогена связано с духовностью и экзотикой?
3. Какие характерные черты африканского искусства нашли отражение в фовизме?

Вариант 9

1. Как технологии (например, железнодорожное сообщение) повлияли на сюжетные линии импрессионизма?
2. Как постимпрессионизм способствовал зарождению авангарда? Приведите примеры направлений.
3. В чем заключаются особенности использования интенсивного цвета в работах Матисса?

Вариант 10

1. Как импрессионизм трансформировал академическую живопись? Приведите примеры новаторских приемов.
2. Объясните роль эмоций и субъективного восприятия в работах Ван Гога.
3. Как экспрессионисты отражали внутренние тревоги и эмоции через формы и линии?

8.1.2. Задания контрольной работы (VIII семестр)**Вариант 1**

1. Охарактеризуйте роль Джексона Поллока в развитии абстрактного экспрессионизма. Как техника «дриппинга» способствовала выражению эмоций?
2. Как массовая культура отразилась в работах Энди Уорхола? Приведите примеры его произведений.
3. Что такое минимализм в искусстве? Приведите примеры произведений Дональда Джадда и объясните их ключевые характеристики.

Вариант 2

1. Как Казимир Малевич повлиял на развитие абстрактного искусства? Объясните концепцию супрематизма.
2. Какой вклад Роя Лихтенштейна в развитие поп-арта? Проанализируйте тему потребления в его работах.
3. Как Джозеф Кошут в своем творчестве подчеркивал примат идеи над материалом? Приведите примеры произведений.

Вариант 3

1. Как Марк Ротко использовал цветовые поля для передачи эмоций? Приведите примеры его произведений.
2. Как работы Клауса Олденбурга иллюстрируют принципы поп-арта?
3. В чем заключается роль пространства в минимализме? Проанализируйте работы Карла Андре.

Вариант 4

1. Проанализируйте взаимодействие музыки и абстрактного экспрессионизма. Как художники визуализировали звуковые образы?
2. Объясните, как массовая культура и медиа стали источниками вдохновения для поп-арта. Приведите примеры произведений Джеймса Розенквиста.
3. В чем заключается концепция «Интернационального синего Кляйна»? Как она отражает принципы концептуального искусства?

Вариант 5

1. Как художники абстрактного экспрессионизма использовали текстуру для передачи личных переживаний? Приведите примеры.
2. Как Энди Уорхол критиковал потребительское общество через свои работы?
3. Как минимализм взаимодействует с восприятием пространства? Приведите примеры работ Джеймса Таррелла.

Вариант 6

1. Как абстрактный экспрессионизм отказался от фигуративности в пользу личного выражения? Приведите примеры работ Барнетта Ньюмана.
2. Объясните использование иронии и пародии в поп-арте. Как это отражается в работах Тома Уэсселмана?
3. Какое значение имела идея «ready-made» Марселя Дюшана для концептуального искусства?

Вариант 7

1. Охарактеризуйте развитие абстрактного экспрессионизма в США. Почему это направление стало столь значимым в XX веке?
2. Как художники поп-арта использовали тиражирование в своих работах? Объясните на примере Уорхола.
3. В чем заключается философия минимализма? Проанализируйте работы Сол Ле Витта.

Вариант 8

1. Как техника и материалы повлияли на развитие абстрактного экспрессионизма? Проанализируйте творчество Клиффорда Стила.
2. Как массовая культура отражена в работах Джорджа Сегала? Объясните, как он сочетал коллаж и монтаж.
3. Как концептуальное искусство поставило под сомнение традиционные определения искусства? Приведите примеры работ Александра Косолапова.

Вариант 9

1. Как монументальные работы абстрактных экспрессионистов взаимодействовали с архитектурой и пространством?
2. Как в поп-арте проявилась критика массовой культуры и потребительского общества? Приведите примеры.
3. Объясните роль концептуального искусства в политической активизации. Приведите примеры работ, связанных с социальными проблемами.

Вариант 10

1. Какой вклад Казимира Малевича и его концепции абсолютного пространства в развитие абстрактного искусства?
2. Какие темы и образы использовал Энди Уорхол в своих произведениях? Как они связаны с феноменом популярной культуры?
3. Как минимализм изменил отношение к материалам и форме в искусстве? Приведите примеры работ Энн Трутт.

8.2. Итоговая контрольная работа (VIII семестр)

К зачёту студент (ОФО и ЗФО) должен выполнить итоговую контрольную работу. Она заключается в посещении выставки современного искусства в Академии Матусовского, Луганском художественном музее или любой другой галерее/музее и составлении письменного анализа посещённой выставки.

В первой части анализа указываются название, дата и место проведения выставки, определяется тема выставки; затем перечисляются имена авторов и названия произведений; устанавливаются виды, жанры, направления и стили искусства, к которым принадлежат экспонируемые произведения.

Во второй части студент выбирает наиболее понравившегося автора и проводит анализ его биографии, основных тем, техник и характерных черт его творчества.

Объём контрольной работы до 15 страниц текста: Times New Roman, 14 pt., полуторный интервал, верхнее и нижнее поле 2 см, левое 3 см, правое 1 см. В конце контрольной работы находится приложение с фотоотчётом, состоящее из 10 иллюстраций.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Описание шкалы оценивания работы на семинарском занятии

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p>Отлично (5)</p>	<p>Студент активно участвует в обсуждении, даёт аргументированные и обоснованные ответы, демонстрирует глубокое знание материала и умение анализировать. Отвечает уверенно, грамотно, использует профессиональную терминологию. Вопросы преподавателя и однокурсников полностью раскрыты и обоснованы. Задания выполнены полностью, с самостоятельными выводами и аналитическим подходом. Демонстрирует инициативу, участвуя в дополнительных дискуссиях и предложениях.</p>
<p>Хорошо (4)</p>	<p>Студент принимает активное участие в обсуждении, даёт в основном правильные ответы, демонстрирует знание основного материала. Иногда допускает неточности или недостаточно аргументирует свою позицию. Использует профессиональную терминологию, но не всегда уверенно. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты, но не в полной мере. Задания выполнены, но без глубокого анализа и дополнительных выводов.</p>
<p>Удовлетворительно (3)</p>	<p>Студент участвует в обсуждении пассивно, отвечает лишь на прямые вопросы преподавателя, демонстрирует поверхностное знание материала. Ответы неполные, часто не аргументированные, с нарушением логики. Использование профессиональной терминологии минимально. Вопросы преподавателя и однокурсников раскрыты частично. Задания выполнены не полностью, либо с ошибками.</p>
<p>Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Студент не принимает участия в обсуждении, либо его ответы не соответствуют теме или содержат значительные ошибки. Демонстрируется незнание материала. Ответы на вопросы преподавателя и однокурсников отсутствуют или неаргументированы. Задания либо не выполнены, либо выполнены с грубыми ошибками.</p>

**10.2 Описание шкалы оценивания доклада / эссе
(задание для самостоятельной работы)**

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p align="center">Отлично (85-100 баллов)</p>	<p>Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно.</p> <p>На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.</p>
<p align="center">Хорошо (65-84 балла)</p>	<p>Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала.</p> <p>На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
<p align="center">Удовлетворительно (55-64 балла)</p>	<p>Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме.</p> <p>Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.</p>
<p align="center">Неудовлетворительно (0-63 балла)</p>	<p>Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.</p>

Распределение баллов на доклад с презентацией: 100 баллов = 60 баллов (содержание доклада) + 30 баллов (презентация) + 15 баллов (выступление).

10.3. Описание шкалы оценивания контрольной работы (ЗФО)

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (5)	<p>Работа выполнена полностью и соответствует всем требованиям задания. Студент демонстрирует глубокое понимание темы, умение анализировать и критически осмысливать информацию. Приведены чёткие, логически выстроенные аргументы, которые подкреплены примерами из художественных произведений, текстов или исследований. Использована профессиональная терминология, при необходимости выполнен качественный визуальный или текстовый анализ. Работа оформлена грамотно, без орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Если требуются творческие задания (эскизы, рецензии), они выполнены с высоким уровнем оригинальности и демонстрируют высокий художественный или аналитический уровень.</p>
Хорошо (4)	<p>Работа выполнена в целом правильно, основные требования задания выполнены. Студент показывает хорошее понимание темы и её аспектов, однако анализ может быть поверхностным или недостаточно развернутым. Приведены аргументы и примеры, но не все они логически обоснованы или подкреплены достаточным количеством данных. Профессиональная терминология использована, но могут встречаться отдельные неточности. В оформлении работы могут быть незначительные орфографические, пунктуационные или стилистические ошибки. Если требуется творческая составляющая, она выполнена корректно, но не демонстрирует полного раскрытия потенциальных идей.</p>
Удовлетворительно (3)	<p>Работа выполнена частично, многие аспекты задания раскрыты поверхностно или с недостаточной точностью. Студент демонстрирует общее понимание темы, но отсутствует глубокий анализ или критический подход. Аргументы и примеры приведены, но они могут быть неуместными или недостаточно развернутыми. Профессиональная терминология используется ограниченно или с ошибками. В работе встречаются орфографические, пунктуационные и стилистические недочёты, которые затрудняют понимание текста. Творческие задания выполнены на минимальном уровне, демонстрируют недостаточную оригинальность или проработку.</p>
Неудовлетворительно (2)	<p>Работа выполнена неполностью или вовсе не соответствует заданию. Студент не продемонстрировал понимания темы или анализ произведений выполнен некорректно. Аргументация отсутствует или базируется на неверных данных. Примеры либо отсутствуют, либо не соответствуют заданной теме. Профессиональная терминология почти не используется или используется неправильно. В работе большое количество орфографических, пунктуационных и стилистических ошибок. Творческая часть задания (если требуется) отсутствует или выполнена на крайне низком уровне, без демонстрации базовых навыков анализа или художественной работы.</p>

10.4 Описание шкалы оценивания итоговой контрольной работы

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
<p style="text-align: center;">Отлично (5)</p>	<p>Введение содержит название, время и места проведения выставки. Приведена полная информация об авторах и их произведениях, включая имена и краткое описание экспонатов. Верно опознаны виды искусства, их направления, стили и жанры. Проведён углублённый анализ наиболее интересующего художника, включая его биографию и основные черты творчества. Структура работы четкая, соответствует указанным критериям по объему и оформлению. Приложение содержит до 10 высококачественных и релевантных фотографий, дополняющих анализ.</p>
<p style="text-align: center;">Хорошо (4)</p>	<p>Введение содержит название, время и места проведения выставки. Информация об авторах и произведениях представлена достаточно полно. Могут присутствовать незначительные неточности при определении направлений, жанров и видов искусства, к которым относятся описанные экспонаты. Проведён хороший анализ творчества и авторского стиля художника, хотя имеются недостатки в глубине проработки материала. Приложение содержит до 10 иллюстраций, которые поддерживают основные аспекты анализа.</p>
<p style="text-align: center;">Удовлетворительно (3)</p>	<p>Введение и основная часть присутствуют, но недостаточно развернуты. Информация об авторах и произведениях представлена недостаточно полно. Допущены несколько ошибок при определении направлений, жанров и видов искусства, к которым относятся описанные экспонаты. Анализ биографии и творчества художника поверхностен. Приложение содержит до 10 иллюстраций, однако некоторые из них могут быть мало релевантными или малоинформативными.</p>
<p style="text-align: center;">Неудовлетворительно (2)</p>	<p>Очевидные проблемы в структуре анализа. Студент затрудняется определить направления, жанры и виды искусства, к которым относятся описанные экспонаты. Анализ биографии и творчества художника не проведён в должной мере. Приложение с иллюстрациями неинформативно или отсутствует вовсе.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Агрatina, Е. Е. Искусство XX века: учебник и практикум для вузов / Е.Е. Агрatina. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 317 с.
2. Аксёнова, А. С. Искусство XX века. Ключи к пониманию : события, художники, эксперименты / Аксёнова Алина. – М. : Эксмо, 2022. – 208 с. : ил.
3. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: учебное пособие / В.Г. Арсланов. – Москва : Академический Проект, 2020. – 275 с.
4. Гомперц, У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси / Уилл Гомперц; пер. с англ. И. Литвиновой. – М.: Синдбад, 2018. – 464 с. : ил.
5. Гуменюк, А. Н., Машанов, А.Н., Пендикова, И.Г. История искусств. Стили, направления, течения: от палеолита до постмодернизма: учебное пособие / Омск : ОмГТУ, 2015. – 192 с.
6. Гуцин, С. Современное искусство и как перестать его бояться / Сергей Гуцин, Александр Щуренков. – М. : Издательство АСТ, 2018. – 240 с. : ил.
7. Ильина, Т. В., Фомина, М. С. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней: учебник для академического бакалавриата. – 7-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 346 с.
8. Ильина, Т. В., Фомина, М.С. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник для вузов. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 386 с.
9. Маньковская, Н. Б., Бычков, В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие / Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. – 208 с.
10. Ходж, С. Главное в истории современного искусства. Ключевые работы, темы, направления, техники / Сьюзи Ходж ; пер. с англ. А. Строкиной ; науч. ред. А. Шапочникова. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019. – 224 с. : ил.
11. Хренов, Н. А. Искусство в исторической динамике культуры / Хренов Н.А. – Москва : Согласие, 2015. – 752 с.
12. Хьюз, Р. Шок новизны / Роберт Хьюз ; пер. с англ. О. Серебряной, П. Серебряного]. – СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2021. – 448 с. : ил.

Дополнительная литература

1. «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России : монография / под ред. А.Ю. Прудниковой, Л.Е. Петровой. – Екатеринбург : ЕАСИ, 2018. – 400 с.
2. Актуальные проблемы теории и истории искусства. Вып. 7 / под ред. С.В. Мальцевой [и др.]. – Санкт-Петербург : СПбГУ, 2018. – 800 с.
3. Арутюнова, А. Арт-рынок в XXI веке: пространство художественного эксперимента [Электронный ресурс] / А. Арутюнова. – Москва : Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – 233 с.
4. Бычков, В.В., Маньковская, Н.Б., Иванов, В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография. – Москва : Прогресс-Традиция, 2012. – 840 с.
5. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусств / пер. А.А. Франковского. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 296 с.
6. Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве. Сборник научных статей. Выпуск 3 / под ред. А.В. Шункова. – Кемерово : КемГИК, 2018. – 285 с.

7. Искусство и искусствоведение : теория и опыт: Язык и речь современного искусства : сборник научных трудов / под ред. Г.А. Жерновой. – Кемерово : КемГИК, 2007. – 340 с.
8. Культурология, культура и искусство в современном российском социуме : сборник научных трудов. Часть 1. – Кемерово : КемГИК, [б. г.]. – 352 с.
9. Лободанов, А.П. Семиотика искусства: история и онтология : учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Издательство Московского университета, 2013. – 680 с.
10. Никитина, И.П. Философия искусства в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 212 с.
11. Никитина, И.П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 231 с.
12. Павлов, А.В. Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время : монография. – Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2019. – 560 с.
13. Раппопорт, С.Х. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества : учебное пособие. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2017. – 236 с.
14. Тарасова, М.В. Теория и практика диалога зрителя и произведения искусства: Монография. – Красноярск : Краснояр. СФУ, 2015. – 236 с.
15. Толстикова, И.И. Мировая культура и искусство : учебное пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 418 с.
16. Томпсон, Д. Как продать за 12 миллионов долларов чучело акулы. Скандальная правда о современном искусстве и аукционных домах / Дональд Томпсон ; пер. с англ. Н. И. Лисовой. – М.: Издательство Центрполиграф, 2009. – 351 с.
17. Томпсон, Д. Супермодель и фанерный ящик. Шокирующие истории и причудливая экономика современного искусства / Дональд Томпсон ; пер. с англ. Т. М. Шуликовой. – М.: Издательство Центрполиграф, 2015. – 350 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.