

Методические рекомендации по дисциплине
«История искусства XX века»
Направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»
(профиль «Культурологическое образование»)
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

При изучении дисциплины **«История искусства XX в.»** в 7, 8 семестрах студенты осваивают необходимый материал в ходе аудиторных занятий (24 лекционных, 48 практических) и 72 часов самостоятельной работы, которая заключается в подготовке презентации (60 часов), подготовке к контрольной работе (12 часов). Студенты овладевают компетенциями: «Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» (ПК-3); «Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, мета предметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета» (ПК-4); «Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования» (ПК-11); «Владение знаниями об истории, социокультурных и художественно-эстетических традициях и явлениях мировой и региональной культур» (СК-3); «Владение системными представлениями об основных закономерностях развития теории и истории мирового и отечественного искусства, о выдающихся деятелях и произведениях искусства» (СК-4)

В качестве основной литературы осваиваемой при изучении данной дисциплины, студентам рекомендованы издания: Садохин А.П., Мировая культура и искусство, М, БММ, 2007; Соколова М.В., Мировая культура и искусство, М, Академия, 2008, 368с.; где содержится значительный объеме только теоретического, но и эмпирического материала, позволяющего обучающимся с разных сторон рассмотреть проблематику дисциплины и выработать умения по самостоятельному подбору аналогичного материала и его системному анализу. В качестве дополнительной литературы предложены: Стадников Г.В., Зарубежная литература и культура Средних веков, Возрождения, 17 века, М, Академия, 2009, 176с.; Сокольникова Н.М., История изобразительного искусства. В 2 Т., М, Академия, 2006; Ильина Т.В., История искусств. Западноевропейское искусство, М, Высшая школа, 2002, 368с; История искусств. Отечественное искусство, М, Высшая школа, 2003, 407с.; Кравченко А.И., Культурология, М, Академ.Проект, 2002.

Для аттестации студентов используется балльно-рейтинговая система оценивания. Оценка на зачете / экзамене ставится с учетом самостоятельной работы студента и текущей аттестации.

Максимальная сумма баллов для текущей и промежуточной аттестации устанавливается исходя из количества изученных тем и заданий к ним.

Лекционные / практические занятия

На **лекциях** раскрываются узловые теоретические вопросы изучаемого курса, демонстрируются разнообразные виды практических заданий по рассматриваемым темам, предлагаются возможные пути анализа изучаемых языковых единиц. Они призваны пробудить у студентов интерес к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных креативных и творческих способностей.

Посещение студентом лекции оценивается *1 баллом*. Ответы студента на вопросы преподавателя во время лекции, лингвистический комментарий к отдельным частям лекции, может принести студенту дополнительно *1 балл*.

Практические занятия (семинары) направлены на закрепление знаний, полученных во время лекций, выработку навыков и умений культурологического анализа; приобретение навыков работы с учебной и научной культурологической, философской, искусствоведческой, методической литературой; формирование умений наблюдать, сопоставлять и обобщать культурные явления, тем самым развивая навыки самостоятельной работы студентов. На практические занятия выносятся наиболее трудные темы теоретического курса, не получившие однозначного научного осмысления в культурологии или еще недостаточно изученные. Практические задания, используемые на семинарских занятиях, предполагают формирование у студентов собственного культурологического видения, подходов к решению профессионально-педагогических задач.

Ответы студента на *практических занятиях (семинарах)* оцениваются от 1 до 2 баллов. *1 балл* получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по культурологическому анализу, но не проявлявший активности при ответе на вопросы преподавателя. *2 балла* получает студент, посетивший практическое занятие, выполнявший предложенные задания по культурологическому анализу, отвечавший на вопросы преподавателя, активно предлагавший собственные примеры.

Текущая аттестация

Текущая аттестация по курсу проходит в форме контрольных работ, подготовки презентаций.

Контрольная работа — средство, позволяющее оценить умение студента самостоятельно и творчески рассуждать в рамках изученной темы, руководствуясь соответствующим научным инструментарием учебной дисциплины. Она может применяться для оценки знаний по базовым и вариативным дисциплинам циклов профессионального образования. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа.

Основной вид контрольной работы по курсу — комбинированная, она содержит как теоретический материал, так и практический.

В течение изучения дисциплины студенты пишут 3 контрольные работы, проверяющие знание и понимание основных культурологических терминов, наиболее трудных вопросов теории, сформированность умений и навыков культурологического анализа.

В течение семестра студенты пишут следующие контрольные работы:

№№	Темы контрольных работ / тестов	Баллы
1	Модернистские направления в отечественном и зарубежном искусстве: экспрессионизм, экзистенциализм, литература потока сознания. Модернизм в различных видах искусства.	1 – 5
2	Авангард как экспериментальное искусство. Художественная практика и социальная прагматика авангарда.	1 – 5
3	Авангардные направления в отечественном и зарубежном искусстве: фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, соц-арт, концептуализм.	1 – 5
4	Эстетика постмодернизма: деконструкция, интертекстуальность, фрагментарность, мозаичность.	1 – 5
5	Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах отечественного и зарубежного искусства: живописи, архитектуре, литературе, театре, кинематографе.	1 – 5

Рекомендуемые критерии оценки контрольных работ:

- оценка *отлично* — правильно выполнено более 80% заданий;
- оценка *хорошо* — правильно выполнено от 60 до 80% заданий;
- оценка *удовлетворительно* — правильно выполнено от 40 до 60% заданий;
- оценка *неудовлетворительно* — правильно выполнено менее 40% заданий.

Образец заданий контрольной работы по курсу

1. Продолжите определение: **авангардное искусство** – это...
2. Назовите основные характеристики авангардного искусства, на каких принципах была основана его художественная практика?
3. Кто автор термина супрематизм? Какое явление авангардного искусства он определяет?
4. Назовите авангардные направления в отечественном и зарубежном искусстве
5. Приведите примеры творчества дадаистов
6. Назовите апологетов и критиков авангарда, сравните основные тезисы их концепций.

Мультимедийная презентация представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий и структуру организованную для удобного восприятия информации. Динамичный визуальный и звуковой ряд позволяют донести информацию в наглядной, легко воспринимаемой форме.

Отличительной особенностью мультимедийной презентации является ее интерактивность, т.е. создаваемая для пользователя современными компьютерными средствами возможность взаимодействия с мультимедиа изображением.

Мультимедийная презентация — это современный высокотехнологичный способ донести информацию до слушателей.

Компьютерная презентация, созданная в программной среде Power Point, представляет собой последовательность слайдов, содержащих мультимедийные объекты (музыку, мультипликацию и видеофрагменты). Переход между слайдами осуществляется с помощью управляющих объектов (кнопок) или гиперссылок.

Несомненным достоинством компьютерной презентации в современном образовательном процессе являются:

- наглядность для слушателей;
- тезисность для выступающего.

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point является слайд, или кадр представления учебной информации, учитывающий эргономические требования визуального восприятия информации.

Выделяют следующие виды мультимедийных презентаций:

- статические: пользователь изучает информационный материал, размещенный на слайдах презентации, но не имеет возможности изменить содержимое слайдов (записать или отметить на слайде правильный ответ); последовательность просмотра слайдов проектируется разработчиком презентации в виде жесткой навигационной схемы и не может быть изменена в процессе работы;
- интерактивные: пользователь, помимо изучения информационных материалов, может изменить содержимое слайдов; навигационная схема интерактивной презентации является динамичной, последовательность перехода между слайдами определяется действиями пользователя в процессе выполнения учебных заданий, размещенных на слайдах. Эффективность мультимедийных презентаций зависит от качества используемых электронных материалов и мастерства педагогов, участвующих в этом процессе.

При создании мультимедийной презентации следует руководствоваться следующими принципами:

- прежде чем приступить к работе над презентацией, следует добиться полного понимания того, о чем вы собираетесь рассказывать;
- в презентации не должно быть ничего лишнего: каждый слайд должен представлять собой необходимое звено повествования и работать на общую идею электронного продукта;
- презентация должна быть краткой, доступной и композиционно целостной;
- продолжительность презентации со сценарием должна составлять не более 20-30 минут;
- презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь на занятии, а не дублировать материал урока;
- идеальным вариантом является такое сочетание текста и презентации, когда слушатель, упустив какую-то зрительную информацию, мог бы восполнить ее из демонстрируемых слайдах то, что он прослушал. К обязательным структурным элементам презентации учебного назначения относятся:

- обложка;
- титульный слайд;
- оглавление;
- учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, иллюстрации, графики);
- словарь терминов;
- справочная система по работе с управляющими элементами;
- система контроля знаний;
- информационные ресурсы по теме.

При этом содержательное наполнение указанных слайдов может быть прокомментировано следующим образом:

Обложка должна быть по возможности красочной. Для этого следует оформить ее с помощью графических вставок и фонов. Дизайн обложки должен способствовать улучшению эмоционального состояния обучающихся и повышать их интерес к предмету (изучаемой теме).

Титульный слайд должен включать:

- название темы;
- информацию об образовательном учреждении;
- сведения об авторе;
- дату разработки;

· информацию о местоположении информации в сети, на локальном компьютере и имя файла.

Оглавление(план) является очень важным структурным элементом презентации. С одной стороны, оно должно быть достаточно подробным, чтобы обеспечивать оперативный доступ (через гипертекстовые ссылки) к её сравнительно небольшим содержательным частям, с другой стороны, максимально обзорным, т. е. находиться на одном слайде. Практика показывает, что таким требованиям, как правило, удовлетворяет двухуровневое оглавление (разделы и подразделы).

Оглавление может представлять сокращенное графически-текстовое изображение содержания, помогающее понять структуру учебного материала, идеи, заложенные в нем, и сопоставляющее отдельные фрагменты содержания презентации с некими графическими образами, способствующими ассоциативному запоминанию.

Материал в электронной презентации представляется в краткой форме.

Изложение содержания материала может осуществляться в виде текста, рисунков, таблиц, графиков и элементов, не свойственных бумажным носителям (анимации, видеовставок, звуковых фрагментов).

Варианты тем презентаций по курсу:

1. Эстетическая система стиля модерн. Основные принципы. Виды искусства, жанры, специфика творческого процесса.
2. Архитектура модерна. Возникновение стиля, национальные разновидности, жанры, памятники. Принцип синтеза искусств на базе архитектуры. Специфика русского варианта (Петербург, Москва, Ярославль).
3. Творчество А. Гауди.
4. Творчество Ф. Шехтеля.
5. Графика модерна. Основные принципы. Творчество О. Бёрдсли.
6. Живопись модерна. Основные принципы. Творчество Г. Климта.
7. Московская школа 1890-х: И. Левитан, А. Архипов, С. Иванов, А. Рябушкин.
8. Импрессионизм в русской живописи. Творчество К. Коровина.
9. Творчество В. Серова: принципы, основные этапы, произведения.
10. Творчество М. Врубеля: принципы, основные этапы, произведения.
11. Религиозное искусство в России рубежа веков. В. Васнецов, М. Нестеров.
12. Объединение «Мир искусства».
13. Деятельность объединения «Союз русских художников». Основные принципы, жанры, произведения.
14. «Голубая Роза». Основные принципы, жанры, произведения.
15. «Бубновый валет». Основные принципы, жанры, произведения.
16. Творчество А. Лентулова.
17. Творчество П. Филонова.
18. Творчество М. Шагала: принципы, основные этапы, произведения.
19. Примитивизм в европейской и русской живописи (А. Руссо; Н.Пиросманишвили, М. Ларионов, Н. Гончарова).
20. Авангард как эстетическая система. Основные принципы. Виды искусства, жанры, специфика творческого процесса.
21. Парижская школа. Творчество А. Модильяни.
22. Экспрессионизм в европейском изобразительном искусстве, литературе и кинематографе. Деятельность объединений «Мост» и «Синий всадник».
23. Кубизм в европейском искусстве. Принципы, основные этапы, произведения.
24. Творчество П. Пикассо: принципы, основные этапы, произведения.
25. Русский кубофутуризм. Анализ
26. Абстракционизм в живописи. Теория В. Кандинского, художественная практика.
27. Супрематизм в живописи. Теория К. Малевича, художественная практика.
28. Конструктивизм в архитектуре.
29. Творчество К. Мельникова.
30. Творчество А. Щусева.
31. Деятельность школ «Баухауз» и ВХУТЕМАС.

32. Прикладное и агитационное искусство 1920-х годов.
33. Эстетическая система стиля ар деко. Принципы, произведения.
34. Тоталитарное искусство. Основные принципы. Виды искусства, жанры, специфика творческого процесса.
35. Живопись соцреализма. Анализ 1 произведения.
36. Живопись сюрреализма. Творчество С. Дали и Р. Магритта.
37. Абстрактный экспрессионизм. Творчество Э. Поллока.
38. Поп-арт. Творчество Э. Уорхолла.
39. Рэди-мэйд.
40. Акциональное искусство. Хэппенинг. Перформанс.

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям:

Практические занятия, как правило, дополняют лекционный материал или посвящены темам, которые не были раскрыты на лекциях. В данном случае курс представлен только формой практических занятий. В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки теоретического и конкретно-исторического постижения регионологии в аспекте конструирования идентичности. На первый план выдвигается практика анализа региональной идентичности, как в историческом, так и актуальном аспекте. Каждое практическое занятие предполагает самостоятельную работу студента с монографиями, научными статьями, словарями и справочниками. Особое внимание следует уделить межпредметным связям с дисциплинами историко-культурного и теоретико-культурного цикла, которые являются содержательно-информационной базой для применения специфической дисциплинарной методологии.

Ответ должен основываться, прежде всего, на знании историко-культурных реалий региона, а не представлять общие суждения. Студентам необходимо демонстрировать умение *анализировать* и *интерпретировать эстетические формы воплощения философских концепций*, излагать свое понимание процессов, закономерности которых они усвоили из научной литературы по предмету. Во время ответа нужно высказаться по существу вопроса, не уклоняясь от темы, приводя аргументы. Дополнение к ответу, реакция на выступление должны иметь форму законченного, логично построенного высказывания

Практические занятия проводятся по 3 разделам: **«Модернизм как парадигма искусства XX века: идеология и художественный метод»** (куда входят 4 темы: Общекультурные и эстетические черты модернизма: кризис теории отражения и подражания природе, стратегия автономии искусства, разрыв с художественной традицией. Модернистские направления в отечественном и зарубежном искусстве: символизм, импрессионизм и постимпрессионизм. Модернизм в различных видах искусства. Модернистские направления в отечественном и зарубежном искусстве: экспрессионизм, экзистенциализм, литература потока сознания. Модернизм в различных видах искусства. Художественные практики Серебряного века русской культуры.); **«Авангардные направления в искусстве XX века»** (куда входят 4 темы: Авангард как экспериментальное искусство. Художественная практика и социальная прагматика авангарда. Авангардные направления в отечественном и зарубежном искусстве: фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, соц-арт, концептуализм. Новаторские формы авангарда: реди-мейд, инсталляция, инвайромент, перформанс, флеш-моб. Проблемы авангарда в системе тоталитарной культуры России.); **«Постмодернизм в искусстве: характеристики, принципы, формы»** (куда входят 4 темы: Эстетика

постмодернизма: деконструкция, интертекстуальность, фрагментарность, мозаичность. Фазы постмодернистского искусства.

Художественное выражение постмодернизма в отдельных видах отечественного и зарубежного искусства: живописи, архитектуре, литературе, театре, кинематографе.

Арт-практики постмодернизма: акции, хэппенинг, инвайромент, перформанс, флеш-моб (Постмодернизм в современной России.)

Примеры заданий к практическим занятиям:

Практическое занятие №1.

Общекультурные и эстетические черты модернизма: кризис теории отражения и подражания природе, стратегия автономии искусства, разрыв с художественной традицией.

Модернизм как парадигма культуры и искусства XX века. Модернизм и авангард

План занятия:

1. Модернизм как парадигма культуры и искусства XX века.
2. Признаки модернизма: эстетический герметизм, отказ от социальной роли, элитарность, иррационализм, поиски нового художественного языка, разрыв с традициями классического искусства.
3. Модернизм и декаданс.
4. Модернизм и авангард.
5. Задание: необходимо раскрыть сущность модернизма как парадигмы культуры и искусства 20 века, выявить его признаки, сопоставить дефиниции модернизм и декаданс, модернизм и авангард, выявить специфику отечественной художественной культуры XX века в рамках данных направлений и ее выдающиеся достижения, их связь с мировым художественным процессом..

Литература:

1. Драч Г.В./ред. Культурология.-М.:Феникс,2007.-576 с.
2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М.:Академия, 2007.-368 с.

Дополнительная литература:

- 1.Куликова И. Философия и искусство модернизма. М., 2007.
- 2.Полевой В. Искусство XX века. М, 1998.
- 3.Степанян Н. Искусство России XX века. М., 1999.
- 4.Турчин В. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

Практическое занятие №2

Художественные практики Серебряного века русской культуры.

Авангард как экспериментальное искусство. Художественная практика и социальная прагматика авангарда.

Авангардные проекты социального жилья. Концепция Ле Корбюзье.

План занятия:

1. Архитектура XX века. Стили модерн, ардеко, кубизм.
2. Русский конструктивизм: К.Мельников, И.Голосов, И.Леонидов. А.П. Чехов и «новая драма» рубежа XIX-XX вв.
3. Авангардные проекты социального жилья. Концепция Ле Корбюзье.
4. Индустриальная архитектура. Советская программа социального жилья.

Задание: Выявить новаторство социально-философских, идеологических и конструктивных подходов авангардных проектов социального жилья. Проанализировать

архитектурную концепцию Ле Корбюзье, актуализировать контекст его творчества (на конкретном материале по выбору).

Литература:

1. Драч Г.В./ред. Культурология.-М.:Феникс,2007.-576 с.
2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М.:Академия, 2007.-368 с.

Дополнительная литература:

1. Иконников А. Зарубежная архитектура. М., 1992.
2. Степанян Н. Искусство России XX века. М., 1999.
3. Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. Кн. 1 М., 1996.

Практическое занятие №3.

Авангардные направления в отечественном и зарубежном искусстве: фовизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, супрематизм, конструктивизм, дадаизм, сюрреализм, поп-арт, соц-арт, концептуализм.

Сюрреализм в различных видах и жанрах искусства

План занятия:

1. Предпосылки возникновения и формы бытования сюрреализма. Философия направления. Манифесты сюрреализма.
2. Сюрреализм в различных видах и жанрах искусства.
3. Творчество Бретона, Кено, Клера, Бюньюэля, Миро, Масона (по выбору)
4. Дали – «Наполеон авангарда».

Задание:

Проследите историю развития сюрреализма, сформулируйте социокультурные предпосылки и философскую концепцию этого направления авангарда. Дайте характеристику творчества культовых представителей этого течения, эстетических и семантических особенностей данного направления применительно к культуре XX века.

Литература:

1. Драч Г.В./ред. Культурология.-М.:Феникс,2007.-576 с.
2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М.:Академия, 2007.-368 с.

Дополнительная литература:

4. Куликова И. Философия и искусство модернизма. М., 2007.
5. Полевой В. Искусство XX века. М., 1998.
7. Турчин В. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
4. Дали С. Дневник одного гения. М., 1994.

Практическое занятие №4

Проблемы авангарда в системе тоталитарной культуры России.

Тоталитарная культура и искусство

План занятия:

1. Тоталитарная культура и искусство. Хронология формирования тоталитарной культуры. Иерархия видов искусства.
2. Фигура вождя. Культ и иерархия творцов.
3. Соцреализм: конфликт «хорошего с лучшим», мотивы благоденствия, героизм.
4. Искусство нацистской Германии: милитаризм, культ атлетизма, пафос первенства.

Задание: охарактеризуйте взаимоотношения тоталитарной культуры и искусства, сопоставьте инварианты моделей их сосуществования (с приведением конкретных примеров)

Литература:

1. Драч Г.В./ред. Культурология.-М.:Феникс,2007.-576 с.
2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М.:Академия, 2007.-368 с.

Дополнительная литература:

1. Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. М., 1997.
2. Полевой В. Искусство XX века. М, 1998.
3. Степанян Н. Искусство России XX века. М., 1999.
4. Турчин В. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
5. Хан-Магомедов С. Архитектура советского авангарда. Кн. 1 М., 1996.

Практическое занятие №5

Авангард как экспериментальное искусство. Художественная практика и социальная прагматика авангарда.

Поп – арт. Концепция поп-искусства, его цели и формы. Творчество Уорхола и Раушенберга: сравнительный анализ

План занятия:

1. Поп – арт. Концепция поп-искусства, его цели и формы.
2. Хепенинг – «активный» поп-арт.
3. Сравнительный анализ творчества Уорхола и Раушенберга.

Задание: Проанализировать эстетические и семантические особенности поп-арта в культуре XX века. Сравнить творческие концепции Уорхола и Раушенберга.

Литература:

1. Драч Г.В./ред. Культурология.-М.:Феникс,2007.-576 с.
2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М.:Академия, 2007.-368 с.

Дополнительная литература:

1. Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. М., 1997.
2. Куликова И. Философия и искусство модернизма. М., 2007.
3. Полевой В. Искусство XX века. М, 1998.
4. Степанян Н. Искусство России XX века. М., 1999.
5. Турчин В. По лабиринтам авангарда. М., 1993.

Практическое занятие №6

Арт-практики постмодернизма: акции, хэппенинг, инвайромент, перформанс, флеш-моб

Неоавангард. Образы, концепции, традиции.

План занятия:

1. Художественные практики неоавангарда: музыкальные, театральные, кинематографические проекты.
2. Рэди-мейд и перформанс.
3. Кураторский проект. Акциональное искусство.

Задание: Охарактеризовать векторы развития художественных практик неоавангарда: географические, хронологические, концептуальные. Раскрыть сущность таких явлений культуры неоавангарда как рэди-мейд, перформанс, кураторский проект, акциональное искусство, их выражение в отечественной художественной культуре XX века.

Литература:

1. Драч Г.В./ред. Культурология.-М.:Феникс,2007.-576 с.
2. Соколова М.В. Мировая культура и искусство.-М.:Академия, 2007.-368 с.

Дополнительная литература:

1. Генис А. Вавилонская башня: искусство настоящего времени. М., 1997.
2. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. М., 2008.
3. Эпштейн М. Постмодернизм в России. М., 2000.

В связи с работой в алгоритме балльно-рейтинговой системы каждый вид работы обучающихся оценивается в соответствии с конкретной шкалой, установленной применительно к данной дисциплине. Информация о полученных баллах доводится до сведения студентов после каждого проведенного занятия. По итогам работы в течение семестра накопленные баллы суммируются и составляют основу для количественного выражения экзаменационной оценки.
