

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

_____ С.Т. Князев
«__» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля	Модуль
1146982	Современные художественные практики

Екатеринбург

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа 1. Искусство России: на границах Востока и Запада 2. Экспертиза и реставрация объектов культуры	Код ОП 1. 50.04.03/33.02 2. 50.04.03/33.03
Направление подготовки 1. История искусств	Код направления и уровня подготовки 1. 50.04.03

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Филинкова Александра Николаевна	кандидат искусствоведени я, без ученого звания	Доцент	истории искусств и музееведения

Согласовано:

Управление образовательных программ

Е.С. Комарова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ **Современные художественные практики**

1.1. Аннотация содержания модуля

Факультативный модуль создан для изучения студентами произведений искусства XX века и для получения представления об особенностях художественного процесса в XX веке. Курс дает знания о современном художественном процессе. Рассматриваются новые технологии, применяемые художниками, жанровая структура современного искусства, некоторые важные пластические и мировоззренческие идеи и мотивы искусства XX века. В состав модуля входит одна дисциплина «Современные художественные практики».

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах
1	Современные художественные практики	3
ИТОГО по модулю:		3

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	<ol style="list-style-type: none">1. Правовые и информационные аспекты истории искусств2. Теоретико-методологические основы работы в профессиональной сфере3. Региональное искусство: традиции и новаторство4. Особенности экспертизы художественных ценностей5. Экспертиза произведений искусства6. Особенности атрибуции регионального искусства7. Культурологическая экспертиза и сохранение историко-культурного наследия
Постреквизиты и кореквизиты модуля	Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения (индикаторы) по модулю

Таблица 2

Перечень дисциплин модуля	Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)
1	2	3
Современные художественные практики	ПК-2 - Способен применить себя в качестве эксперта, хранителя и куратора музейно-экспозиционных, выставочных и художественно-культурных проектов регионального и международного уровня (Экспертиза и реставрация объектов культуры)	З-2 - Видеть основы музейного менеджмента и управления персоналом П-1 - Планировать и организовывать текущую деятельность подразделений хранения музейных фондов, включая их продвижение и публикацию П-2 - Контролировать деятельность и коммуникацию сотрудников структурных подразделений, государственных организаций и СМИ
	ПК-3 - Способен осознавать социальную значимость своей профессии, ее роль в формировании гражданской идентичности, осуществлять функции по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия и популяризации научных знаний по истории искусства России: на границах Востока и Запада (Искусство России: на границах Востока и Запада)	П-1 - Планировать и организовывать текущую деятельность подразделений хранения музейных фондов, включая их продвижение и публикацию

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Современные художественные практики

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Филинкова Александра Николаевна	кандидат искусствоведения, без ученого звания	Доцент	истории искусств и музееведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.00-08/25 от 14.05.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- **Филинкова Александра Николаевна, Доцент, истории искусств и музееведения**

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
1	Основные характеристики современного художественного процесса	Идея современности в искусстве XIX - XX веков. Подходы к хронологии в истории искусства XX века; влияние социально-политических процессов, войн на искусство XX века. Процессы децентрализации в искусстве второй половины XX века. Сексуальные образы в современном искусстве. Фотография, фотообразность и желание подлинности в современной культуре
2	Творчество Пабло Пикассо и ранний европейский авангард	Голубой период и розовый период: изменения колористической гаммы, тематического репертуара и образного строя. Влияние творчества Поля Сезанна на формирование принципов художественного языка Пикассо и на живопись раннего авангарда в целом. «Авиньонские девицы» Пикассо (1907) и попытка представить новую пластическую идею нагого тела. Исследование Кеннета Кларка «Нагота в искусстве» (1956). Аналитический и синтетический периоды кубизма: Гертруда Стайн об «испанском характере кубизма»; кубизм как метод исследования динамики рассматривания предмета и представления предмета вне знания о нем как «непосредственно» явленного зрению; коллаж как прием осознания пластической самооценности картины и создания картины как особого, выстроенного по своим законам, мира; эссе Климента Гринберга «Коллаж» (1959). Неоклассический период Пикассо. Сюрреалистический период Пикассо. Послевоенное творчество Пикассо.

		<p>Парижская школа. Причины притягательности Парижа как интернационального центра искусства в начале XX века. Деятельность Гийома Аполлинера как художественного критика. Творчество Амадео Модильяни (влияние африканской пластики на формирование художественного языка Модильяни; образы его портретов и ню). Творчество Хаима Сутина. Творчество Марка Шагала.</p> <p>Итальянский футуризм и развитие современной чувствительности. Манифесты Томазо Маринетти. Образ летчика в европейской культуре перед Первой Мировой войной; осознание влияния технологий и поиски новых материалов и технологий в искусстве XX века. Живопись и скульптура Боччони. Творчество Баллы и влияние фотографии на живопись авангарда. Шумовая музыка Луиджи Руссоло.</p> <p>Дада: основные мировоззренческие и эстетические принципы. Деятельность дадаистов в Цюрихе и Берлине («реальное искусство» Ханса Арпа и политическая карикатура Джорджа Гросса и политический коллаж Джона Хартфилда).</p>
3	Абстракция в искусстве XX века	<p>Творчество Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Пита Мондриана, Джексона Поллока и Марка Ротко. Минимализм. Идея автономного мира картины; отказ от репрезентации данного человеку в повседневном опыте мира и высвобождение средств живописи. Книга «О духовном в искусстве» Василия Кандинского. Эссе «Решетки» Розалинды Краусс</p>
4	Манипуляции с вещами: концепция ready-made Марселя Дюшана; творчество Йозефа Бойса; поп-арт и французский «новый реализм»	<p>Концепция ready-made Марселя Дюшана и институциональные теории искусства. Репрезентация образов потребления в творчестве французских художников «нового реализма» (ассамбляжи Армана) и поп-артистов (коллаж «Что делает наши дома такими привлекательными и удобными» Ричарда Хамильтона; работы Роберта Раушенберга, Ольденбурга и Энди Уорхола). Ритуализированный предмет в творчестве Йозефа Бойса и его идея «социальной скульптуры». Бойс как мифологический персонаж немецкого и русского искусства. Перформанс Бойса «Койот: Я люблю Америку, и Америка любит меня» (1974).</p>
5	Скульптура XX века. Лэнд-арт.	<p>Скульптура в публичном пространстве. Новые материалы в скульптуре XX века. Экспрессионизм в скульптуре: творчество Эрнста Людвиг Кирхнера и Макса Бекманна. Творчество Генри Мура и принципы модернистской скульптурной формы. Творчество Ники де Сен-Фаль. Творчество Кристо и Жан-Клод. Лэнд-арт. Творчество Роберта Смитсона (его концепция site и non-site) и особенности документирования жизни произведения.</p>
6	Концептуализм и искусство 1990-х – 2000-х годов	<p>Искусство как лингвистическое исследование и искусство в поисках свободы от детерминированности языком. Творчество Джозефа Кошута. «Московский концептуализм». Акции группы «Коллективные действия». Творчество Риммы и Валерия Герловиных. Инсталляции и альбомы Ильи Кабакова. Тексты Бориса Гройса. Соц-арт</p>

		<p>Зарубежное искусство 1990-х – 2000-х годов.</p> <p>Творчество Мэтью Барни, Маурицио Каттелана, Дэмиана Херста, Сары Лукас, Трейси Эмин и др</p> <p>Российское искусство 1990-х – 2000-х годов.</p> <p>Особенности художественного процесса в России в 1990-е – 2000-е годы. Основные российские издания, пишущие о современном искусстве. Творчество Олега Кулика. Российский видеоарт</p>
--	--	---

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные художественные практики

Электронные ресурсы (издания)

1. Бакштейн, И., И., Шестаков, А.; Статьи и диалоги : научно-популярное издание.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2018; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492938> (Электронное издание)
2. Гройс, Б., Б.; В потоке : научно-популярное издание.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2018; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492820> (Электронное издание)
3. Гройс, Б., Б., Никитина, Н.; Статьи об Илье Кабакове : публицистика.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2016; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594498> (Электронное издание)
4. Ульрих, , Зайцева, , А.; Краткая история кураторства; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2014; <http://www.iprbookshop.ru/51376.html> (Электронное издание)
5. Пол, К., К., Васильева, Е.; Цифровое искусство : публицистика.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492919> (Электронное издание)
6. Садохин, А. П.; Мировая культура и искусство : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026> (Электронное издание)

Печатные издания

1. , Кудрявцев, С., Изюмская, М., Изюмская, М.; Альманах дада : Пер. с нем., фр., итал. яз.; Гилея, Москва; 2000 (4 экз.)
2. , Дземидок, Б.; Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века - антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм : антология.; Деловая книга, Екатеринбург; 1997 (7 экз.)
3. Герман, М. Ю.; Модернизм. Искусство первой половины XX века; Азбука-классика, Санкт-Петербург; 2005 (17 экз.)
4. Голдберг, Р., Асланян, А.; Искусство перформанса. От футуризма до наших дней; Ад Маргинем

Пресс, Москва; 2014 (4 экз.)

5. Краусс, Р., Мизиано, В., Матвеева, А., Кистяковская, К., Обухова, А.; Подлинность авангарда и другие модернистские мифы; Художественный журнал, Москва; 2003 (4 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

<http://e.lanbook.com/> - ЭБС "Лань"

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. <http://www.vlib.org/> - Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library)
2. <http://www.wdl.org/ru/> Всемирная цифровая библиотека (World Digital Library)
3. <http://www.prilib.ru> - Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные художественные практики

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Самостоятельная работа студентов	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Персональные компьютеры по количеству обучающихся Подключение к сети Интернет	Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
2	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется

3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется
4	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная	Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
5	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная	Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES