

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЛГПУ»)

Институт музыкального и художественного образования имени
Джульетты Якубович
Кафедра художественного образования

УТВЕРЖДАЮ

Директор института музыкального и
художественного образования имени
Джульетты Якубович

Кондратенко А.П.

«11» декабря 20 24 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ИСКУССТВА

По направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Профиль подготовки Изобразительное искусство

Квалификация выпускника магистр

Форма обучения очная

Курс 2

Луганск, 2024

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы для подготовки магистров по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, и магистерской программе Изобразительное искусство очной формы обучения.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО – магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.02.2018 № 126 (с изменениями и дополнениями) и Профессиональным стандартом, утвержденным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении профессионального стандарта» от 18.10.2013 № 544н (с изменениями и дополнениями).

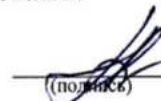
СОСТАВИТЕЛЬ (И):

доцент кафедры художественного образования ФГБОУ ВО «ЛГПУ», кандидат философских наук Бугаев Василий Иванович

Утверждена на заседании кафедры художественного образования

Протокол от «9» декабря 20 24 г. № 5/1

Заведующий кафедрой художественного образования

(подпись)

Кондратенко А.П.

Одобрена на заседании учебно-методической комиссии института

музыкального и художественного образования имени Джульетты Якубович

Протокол от «11» декабря 20 24 г. № 4

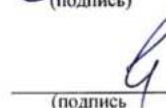
Председатель учебно-методической комиссии института
музыкального и художественного образования
имени Джульетты Якубович

(подпись)

Сергиенко А.В.

СОГЛАСОВАНО:

Директор Департамента образования

(подпись)

Савенков В.В.

Структура и содержание учебной дисциплины

1. Цели и задачи учебной дисциплины

Целью изучения дисциплины «Современные проблемы теории искусства» является изучение современных проблем теории искусства в целом и теории изобразительного искусства в частности, формирование базовых знаний у студентов о механизмах функционирования художественного произведения, навыков самостоятельного научного исследования в конкретной предметной области, представлений об истории и эволюции изобразительного искусства и искусства в целом, а также его месте в контексте мировой художественной культуры. Как общественная потребность эта цель обеспечивает интегративные потребности современного искусствознания и связывает аспекты современного мировоззрения и теорию искусства как его основание.

Задачи:

- познакомить студентов с основными концептуальными контекстами, определяющими современное теоретическое понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства;
- ознакомить с разными теоретическими аспектами функционирования произведения искусства;
- дать представление о необходимости комплексного подхода к изучению произведения искусства;
- научить применять полученные теоретические знания в ходе искусствоведческого исследования;
- экстраполировать общенаучные представления в проблематику конкретного вида искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП.

Учебная дисциплина «Современные проблемы теории искусства» относится к блоку вариативной части профессиональных дисциплин.

Необходимыми условиями для освоения учебной дисциплины являются: знания о процессе возникновения искусства, проблемах теории, методологии, методики, организации исследовательской работы при изучении произведений изобразительного искусства, характерных особенностях различных исторических стилей в изобразительном искусстве разных эпох и народов, умения ориентироваться в проблематике теории искусства – формирующейся основы оценки национальных художественных традиций, определения перспектив и условий преемственности российского и мирового искусства, навыки владения основами методологии художественного исследования и художественной критики, что позволяет ориентироваться в общей теории художественного процесса и способствует формированию теоретических знаний и профессиональных навыков, применимых в будущей профессии.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «История искусств», «Рисунок», «Живопись»,

«Методика преподавания искусствоведческих дисциплин в ВУЗе», «Этноискусствоведение» и служит основой для дальнейшего освоения дисциплин «Педагогическая практика», «Научно-исследовательская работа (МД)», «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства», «Памятниковедение: музеи и памятники в культурной среде», «Пространственно-пластические искусства».

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

Код по ФГОС ВО	Индикатор достижения	Результаты обучения по дисциплине
Универсальные		
УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	<p>УК-5.1. Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.</p> <p>УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и социокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения),</p>	<p>Знает: необходимую для саморазвития и взаимодействия с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ; фундаментальные проблемы современных дискуссий в области художественной культуры, основные тенденции социально-культурных и эстетических трансформаций современности.</p> <p>Умеет: взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции; обосновывать и выражать свою позицию к историческому прошлому, культуре, искусству.</p> <p>Владеет навыками: основываясь на знании этапов исторического развития общества (включая основные события, деятельность основных исторических деятелей) и культурных традиций мира (включая мировые религии, философские и этические учения), в зависимости от среды взаимодействия и задач образования; способностью делать выводы мировоззренческого характера, обобщать наблюдаемые социально-культурные и эстетические явления, выявляя их сущность и формы выражения.</p>

	в зависимости от среды взаимодействия и задач образования. УК-5.3. Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных задач и усиления социальной интеграции.	
Общепрофессиональные		
ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.	ОПК-8.1. применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных знаний, в том числе в предметной области. ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания предметной области, психолого-педагогические знания и научно-обоснованные закономерности организации образовательного процесса.	Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса обучения; значение художественного наследия в жизни современного общества; основные художественные течения в современном искусстве. Умеет: создавать педагогические ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного отношения к человеку; обосновать и доходчиво донести до аудитории пластическую и художественную идею произведения; анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном искусстве. Владеет навыками: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение духовных ценностей; навыками поиска, систематизации и интерпретации специализированной информации по проблематике курса
Профессиональные		
ПК-2. Способен использовать	ПК-2.1. Знает методические	Знает: преподаваемую область профессиональной деятельности; различные

<p>современные профессионально-педагогические технологии, формы, средства и методы профессионального обучения и диагностики в процессе организации изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик</p>	<p>основы проектирования и применения профессионально-педагогических технологий; формы, средства и методы профессионального обучения и диагностики, необходимые для организации изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик; электронные образовательные и информационные ресурсы, необходимые для организации изучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик. ПК-2.2. Умеет применять современные технические средства обучения и образовательные технологии, использовать дистанционные образовательные технологии, информационно-коммуникационные технологии, электронные образовательные и информационные ресурсы с учетом особенностей преподаваемого учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), практики. ПК-2.3. Владеет методикой</p>	<p>методики и подходы к обучению; Умеет: разрабатывать и применять учебные материалы, организовывать учебный процесс и проводить диагностику уровня обученности обучающихся; адаптировать образовательный процесс к индивидуальным особенностям обучающихся; применять педагогические методы и приемы, способствующие эффективному обучению; Владеет навыками: работы с современными информационными и коммуникационными технологиями в образовании СПО и ДПП; преподавания и организации современных методов обучения, в предметной области.</p>
---	--	---

	проектирования и адаптации профессионально-педагогических технологий, форм, средств и методов профессионального обучения и диагностики к условиям реализации программ СПО и ДПП	
--	---	--

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов / зач. ед.	
	Очная форма	Заочная форма
Общая учебная нагрузка	108 часов 3,0 зач. ед.	
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего часов), в том числе:	36	
Лекции	12	-
Семинарские занятия	-	-
Практические занятия	24	-
Лабораторные работы	-	-
Контрольные работы	27	-
Курсовая работа / курсовой проект	-	-
Другие формы организации учебного процесса	-	-
Самостоятельная работа студента (всего часов)	45	-
Форма аттестации	Экзамен	-

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

Тема 1. Введение. Понятийная основа.

Тема 2. Модернизм: история развития. Проблемы становления.

Тема 3. Модернизм: Фовизм. Творчество Анри Матисса.

Тема 4. Модернизм. Творчество Фернана Леже.

Тема 5. Модернизм. Творчество Пабло Пикассо.

Тема 6. Модернизм: Сюрреализм Сальвадора Дали.

Тема 7. Лирический абстракционизм Василия Кандинского.

Тема 8. Супрематизм и «Черный квадрат» Казимира Малевича.

Тема 9. Дадаизм Макса Эрнста.

Тема 10. Русский авангардизм. В. Кандинский, К. Малевич «Черный квадрат». Лирический абстракционизм.

Тема 11. Русский авангардизм: А. Родченко, В. Маяковский, Эль Лисицкий.

Тема 12. Концепция нового искусства преподавателей ВХУТЕ Маса.

- Тема 13. Русский авангард 60-х. годов 20 ст.
Тема 14. Постмодернистское искусство. Теория и критика.
Тема 15. Постмодернизм. Становление современного искусства и развитие постмодернизма.
Тема 16. Творчество Энди Уорхола.

4.3. Лекции

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1 семестр			
1	Введение. Понятийная основа курса.	2	
2	Модернизм: история развития. Проблемы становления.	2	
3	Теоретические и художественные основы фовизма, кубизма, дадаизма.	2	
4	Теоретические и художественные основы сюрреализма. С. Дали и др.	2	
5	Теоретические и художественные основы русского авангардизма. В. Кандинский, А. Родченко.	2	
6	Постмодернистское искусство. Теория и критика.	2	
Итого:		12	

4.4. Практические / семинарские занятия

№ п/п	Название темы	Объем часов	
		Очная форма	Заочная форма
1 семестр			
1	Введение. Понятийная основа курса.	2	
2	Модернизм: история развития. Проблемы становления.	2	
3	Теоретические и художественные основы фовизма и кубизма.	2	
4	Теоретические и художественные основы дадаизма и абстракционизма.	2	
5	Теоретические и художественные основы сюрреализма.	2	
6	Теоретические и художественные основы экспрессионизма и декаданса.	2	
7	Теоретические и художественные основы русского авангардизма. В. Кандинский, А. Родченко.	2	
8	Супрематизм и «Черный квадрат» Казимира Малевича.	2	
9	Концепция нового искусства преподавателей ВХУТЕМаса.	2	
10	Постмодернистское искусство. Теория и критика.	2	

11	Постмодернизм. Становление современного искусства и развитие постмодернизма.	2	
12	Творчество Энди Уорхола.		
Итого:		24	

4.5. Лабораторные работы. Не предусмотрены учебным планом

4.6. Самостоятельная работа студентов

№ п/п	Название раздела / темы	Вид самостоятельной работы	Объем часов	
			Очная форма	Заочная форма
1 семестр				
1	Тема 1. Творчество Энди Уорхолла, Роя Лихтенштейна, Роберта Раушенберга, Марины Абрамович, Йоко Оно, Дэмиена Хёрста, Джефа Кунса, Ай Вэйвэй, Луиз Буржуа, Джозефа Кошута, Виктора Вазарели, Александра Колдера, Хесуса Рафаэля Сото, Трейси Эмина (по выбору студента).	Зарисовки	25	
2	Тема 2. Метамодерн. Обзор содержания публикаций журнала «Metamodernizm.ru». (Источник: https://ratenger.com/art/modern-postmodern-i-metamodern).	Автореферат (от 14 ст.)	20	
Итого:			45	

4.7. Курсовые работы. Не предусмотрены учебным планом

5. Методическое обеспечение, образовательные технологии

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных технологий:

информационные технологии: лекционный материал по дисциплине «Современные проблемы теории искусства» предполагает использование наглядных материалов в виде компьютерных презентаций, предоставление студентам электронных версий опорных лекций по всем разделам курса. Лекционный материал организуется с использованием таких педагогических технологий, как обучение на основе опыта и междисциплинарное обучение, которые позволяют активизировать познавательные способности слушателей и мотивировать их к самостоятельной работе. Лекционные занятия: проблемные и интерактивные лекции, лекция-визуализация, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция - анализ ситуаций;

проблемное обучение: во время занятий студентам предлагается обсуждение по проблемным вопросам культурологии, анализ проблемных

ситуаций, решение тестовых заданий; создаются проблемные ситуации для организации активной самостоятельной деятельности студентов с целью активизации внимания и способности к размышлению.

Предполагается выступления студентов с сообщениями, при подготовке которых, студенты обращаются к учебной и справочной литературе;

технологии групповой деятельности: эффективность учебной деятельности прямо пропорциональна числу обучающихся в пределах размера группы, оптимальной для данного типа учебной задачи (подготовка совместной презентации в рамках семинарских занятий).

С целью формирования и развития профессиональных навыков, преподавание дисциплины представляет собой комбинацию нескольких инновационных и традиционных образовательных технологий, чаще всего это:

- мультимедийная форма изложения лекционного материала;
- использование репродукций картин на культурологическую тематику;
- семинарские занятия выполняются студентами индивидуально и в группах по 2 человека, что позволяет сформировать навыки работы в команде;
- самостоятельная работа студентов направлена на развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном изучении культурологии.

При реализации образовательных технологий используются следующие виды самостоятельной работы:

- работа с конспектом занятия (обработка текста);
- работа над учебным материалом учебника;
- творческая работа;
- поиск информации в сети «Интернет» и в информационных ресурсах;
- подготовка к сдаче зачета.

6. Формы контроля освоения учебной дисциплины

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и преподавателем, ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в следующих формах:

- практические занятия;
- мультимедийные презентации;
- контрольные работы;
- автореферат;
- творческие задания.

Итоговый контроль по результатам освоения дисциплины проходит в форме экзамена (включает в себя ответ на теоретические вопросы).

Система оценивания учебных достижений студентов очной формы обучения

Вид учебной работы	Количество баллов	
	1 семестр ОФО	
Устные ответы на практических занятиях	48	
Контрольная письменная работа	12	
Самостоятельная работа (мультимедийные презентации, автореферат)	10	
Зачет	30	
Итого:	100	

Накопительная система оценивания по 100-балльной шкале

Четырехбалльная система оценивания экзамена	100-балльная шкала	Буквенная шкала, соответствующая 100-балльной шкале	Система оценивания зачета
Отлично	90–100	А – отлично – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному	Зачтено
Хорошо	83–89	В – очень хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью, без пробелов; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из них оценено числом баллов, близким к максимальному	
Хорошо	75–82	С – хорошо – теоретическое содержание курса освоено полностью; некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками	
Удовлетворительно	63–74	Д – удовлетворительно – теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но пробелы не носят существенного характера; необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, содержат ошибки	
Удовлетво-	50–62	Е – посредственно – теоретическое	

нительно		содержание курса освоено частично; некоторые практические навыки работы не сформированы, многие предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены либо качество выполнения некоторых из них оценено числом баллов, близким к минимальному	
Неудовлетворительно	21–49	FX – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса освоено частично; необходимые практические навыки работы не сформированы; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено либо качество их выполнения оценено числом баллов, близким к минимальному; при дополнительной самостоятельной работе над материалом курса возможно повышение качества выполнения учебных заданий	Не зачтено
Неудовлетворительно	0–20	F – неудовлетворительно – теоретическое содержание курса не освоено; необходимые практические навыки работы не сформированы; все выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий	

7. Учебно-методическое и программно-информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Архитектура Запада : Модернизм и постмодернизм, критика концепций. - Москва: РГГУ, 2018. - 182 с.
2. Бузгалин, А. Глобальный капитал. В 2 томах. Том 1. Методология. По ту сторону позитивизма, постмодернизма и экономического империализма (Маркс re-loaded) / А. Бузгалин, А. Колганов. - М.: Ленанд, 2015. - 640 с.
3. Германия. XX век. Модернизм. Авангард. Постмодернизм. - М.: Российская политическая энциклопедия, 2015. - 640 с.
4. Грицанов, А.А. Новейший философский словарь. Постмодернизм / А.А. Грицанов. - М.: Мн: Современный литератор, 2016. - 815 с.
5. Жеребкина И. "Прочти мое желание...". Постмодернизм. Психоанализ. Феминизм: моногр. /И.Жеребкина. - М.: Идея-Пресс, 2018. - 256 с.
6. Затонский, Д.В. Модернизм и постмодернизм. Мысли об извечном коловращении изящных и не изящных искусств / Д.В. Затонский. - М.: Харьков: Фолио; М.: АСТ, 2018. - 256 с.
7. Иконников, А. В. Зарубежная архитектура. От "новой архитектуры" до постмодернизма / А.В. Иконников. - М.: Стройиздат, 2017. - 256 с.

8. Ткаченко А.В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : учебно-методический комплекс по направлению подготовки 54.03.02 (072600.62) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Ткаченко А.В., Ткаченко Л.А.. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 56 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/55773.html>

б) дополнительная литература:

1. Искусство. От культуры аборигенов до американского поп-арта и от мастеров Возрождения до постмодернизма: моногр. . - М.: Арт-Родник, 2015. - 512 с.

2. Ильин И.П. Постмодернизм. //Словарь терминов. — М.: Интрада, 2001. — С. 209.

3. Ильин И. Постмодернизм от истоков до конца столетия. Эволюция научного мифа. — М.: Интрада, 1998. — С. 270;

4. Липовецкий М. Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики. — Екатеринбург:Урал. госпед. ун-т, 1997. 201 с.;

5.Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. — М.: Всеросс. гос. ин-т кинематографии, 2000. — 310 с.

6. Маньковская, Н. Б. "Париж со змеями" (Введение в эстетику постмодернизма) / Н.Б. Маньковская. - Москва: СПб. [и др.] : Питер, 2018. - 271 с.

7. Рыков А. В. Постмодернизм как «радикальный консерватизм». Проблема художественно-теоретического консерватизма и американская теория современного искусства 1960-1990-х гг. / А. В. Рыков — СПб.: Алетейя, 2007. — С. 40-41.

8. Шелешнева-Солодовникова, Н. Латиноамериканское искусство сквозь призму постмодернизма / Н. Шелешнева-Солодовникова. - Москва: Наука, 2014. — 292 с.

в) Интернет-ресурсы:

1. Мировая цифровая библиотека / <http://www.wdl.org/ru/>
2. Научная электронная библиотека / www.elibrary.ru
3. www.countries.ru/library
4. www.i-u.ru/biblio/archive
5. www.lib.rin.ru/cgi-bin
6. www.lib.ru/CULTURE
7. www.philosophy.ru/library
8. www.yanko.lib.ru/fort-library/culture-fort
9. Электронная библиотека по культурологии <http://www.countries.ru/library.htm>
10. Библиотека Гумер <http://www.gumer.info/>
11. Библиотека сайта «Культуролог» <http://www.culturolog.ru/>

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины использованы:

Лекционные занятия: комплект лекционных материалов, комплекты иллюстративно-демонстрационных материалов, электронных презентаций, аудитория, оснащенная презентационной техникой (ноутбук).

Практические занятия: презентационная техника (ноутбук), пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы).

Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером, рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназначенные для работы в электронной образовательной среде (Microsoft Power Point; Программы-браузеры: Microsoft Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox).

Рабочая программа дисциплины, лекционный материал по тематике разделов дисциплины, доска для работы мелом, подборка образцов выполненных заданий, ноутбуки т. п.

9. Лист дополнений и изменений

[illegible]