

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
Проректор по учебной работе

«29» 2020 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля
1152102

Модуль
Искусство России XX - XXI вв: смена культурной
парадигмы

Екатеринбург, 2020

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа Искусство России: на границах Востока и Запада	Код ОП 50.04.03/04.02
Направление подготовки История искусств	Код направления и уровня подготовки 50.04.03

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1.	Алексеев Евгений Павлович	кандидат искусствоведе ния	доцент	Кафедра истории искусств и музееведения
2.	Галеева Тамара Александровна	кандидат искусствоведе ния, доцент	Зав.кафедрой, доцент	Кафедра истории искусств и музееведения
3.	Жумати Татьяна Павловна		доцент	Кафедра истории искусств и музееведения

Согласовано:

Управление образовательных программ

Комарова Е.С.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ ИСКУССТВО РОССИИ XX - XXI ВВ: СМЕНА КУЛЬТУРНОЙ ПАРАДИГМЫ

1.1. Аннотация содержания модуля

Модуль посвящен социо-культурным проблемам развития изобразительного искусства в XX-XXI вв.: влиянию государства, идеологии, общественных институтов, социальных групп и отдельных личностей на процесс художественного творчества. Анализируется механизм воздействия на творчество художника политики государства, эстетических вкусов критики и зрителей, формируется понимание произведения искусства как продукта определенной эпохи. Рассматривается также влияние новых технологий, научных открытий современности на пластические и мировоззренческие поиски в искусстве XX- XXI века..

Дисциплина **Искусство XX века: художник и общество** предполагает знакомство магистрантов с механизмов влияния государственного аппарата и общественных организаций, критиков и зрителей на художественный процесс в XX веке. Курс предполагает продемонстрировать примеры подобного влияния в тоталитарных и демократических системах, в результате определяется роль художника, его самостоятельность и зависимость от ряда факторов в культурном процессе XX века.

Целью изучения дисциплины **Контр-культура и искусство советского андеграунда** является расширение знаний студентов в области истории отечественного искусства, а именно - неофициальным искусством 1960–1980-х годов. Задачи дисциплины – дать студентам определенный объем знаний о советском альтернативном искусстве, способствовать развитию исследовательского интереса к данному материалу.

Цель дисциплины **Современная книга художника как платформа арт-экспериментов** - дать представление об особенностях художественного процесса в арт-книге XX-XXI веков, выявить постмодернистские тенденции. Задачи курса: выработать навыки контекстуального анализа произведений книжного современного искусства и анализа авторской книги последнего времени; проследить особенности художественного процесса в авторской книге XX-XXI веках изменении и понимания книжного искусства, произведения искусства, задач художника в течение XX-XXI веков; выявить постмодернистские черты в книжном искусстве XX – начала XXI века; знать ключевые моменты истории книжного искусства XX-XXI веков и основной терминологии; ориентироваться в специальной литературе по искусству данного периода; выработать интерес к самостоятельному осмыслению произведений современных художников.

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 и часах	Форма итоговой промежуточной аттестации по дисциплинам модуля и в целом по модулю
1.	Искусство XX века: художник и общество	3 з.е./108 час.	Экзамен
2.	Контр-культура и искусство советского андеграунда	3 з.е./108 час.	Зачет
3.	Современная книга художника как платформа арт-экспериментов	3 з.е./108 час.	Зачет
ИТОГО по модулю:		9 з.е./324 час.	Не предусмотрено

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	
Постреквизиты и корреквизиты модуля	

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
Искусство XX века: художник и общество	<p>ПК – 1. Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ по изучению искусства России: на границах Востока и Запада с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусств и смежных гуманитарных дисциплин;</p> <p>ПК – 2. Способен применять полученные знания в преподавании и МХК, культурно-просветительской, образовательной работе, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;</p> <p>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</p> <p>ПК – 5. Способен к организации научно-исследовательских работ,</p>	<p>З-1 Знать историю развития изобразительного искусства в XX веке и влияние государства, идеологии, общественных институтов, социальных групп и отдельных личностей на процесс художественного творчества.</p> <p>У-1 Выявить механизм воздействия на художника со стороны государства, критики зрителей и понимать произведение искусства как продукт определенной эпохи.</p> <p>П-1 Использовать основные методы анализа произведения изобразительного искусства, понятийный аппарат и профессиональный язык, навыки поиска и систематизации данных из различных информационных источников, навыками постановки цели и выбора путей ее решения.</p>

	определенных созданием конкурентоспособных функций,	
Контр-культура и искусство советского андеграунда	<p>ПК – 1. Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ по изучению искусства России: на границах Востока и Запада с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусств и смежных гуманитарных дисциплин;</p> <p>ПК – 2. Способен применять полученные знания в преподавании и МХК, культурно-просветительской, образовательной работе, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;</p> <p>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</p> <p>ПК – 5. Способен к организации научно-исследовательских работ, определенных созданием конкурентоспособных функций,</p>	<p>З-1 Знать наиболее значительные явления советского неофициального искусства 1960–У-</p> <p>У-1 Проследить преломление традиций андеграунда в искусстве 1990-х гг. и современной художественной практике.</p> <p>П- 1 Владеть основными понятиями, связанными с феноменом андеграундной культуры</p>
Современная книга художника как платформа арт-экспериментов	<p>ПК – 1. Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ по изучению искусства России: на границах Востока и Запада с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусств и смежных гуманитарных дисциплин;</p>	<p>З- 1 Знать основные подходы к определению книги художника основные методологические подходы к анализу книги художника; теоретические основы книжного искусства в современном контексте;</p> <p>У- 2 Выявлять специфику книги художника; оценить сложность книжной формы; анализировать сложившийся художественный образ книги художника; прогнозировать и проектировать дальнейшее развитие книжной формы; видеть и объяснять проблемы</p>

	<p>ПК – 2. Способен применять полученные знания в преподавании и МХК, культурно-просветительской, образовательной работе, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;</p> <p>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</p> <p>ПК – 5. Способен к организации научно-исследовательских работ, определенных созданием конкурентоспособных функций,</p>	<p>становления современной книжной формы.</p> <p>П-1 Владеть основными методами анализа книжной формы; методами исследований книжного искусства, понятийным аппаратом и профессиональным языком книжной формы; навыками поиска и систематизации данных из различных информационных источников; навыками составления аналитических обзоров; навыками постановки цели и выбора путей ее решения</p>
--	--	---

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ ИСКУССТВО XX ВЕКА: ХУДОЖНИК И ОБЩЕСТВО

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Алексеев Евгений Павлович	кандидат искусствоведения	доцент	Кафедра истории искусств и музееведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института гуманитарных наук

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Автор:

- Алексеев Евгений Павлович, кандидат искусствоведения, доцент, Кафедра истории искусств и музееведения

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология (*ориентирована на передачу знаний и умений, обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне*);

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
Р1	Художник и общество в науке об искусстве	Рассматриваются различные научные труды в которых анализируется степень воздействия общества на конкретного мастера. Определяется роль художника в социальной и культурной жизни общества.
Р2	Государственная идеология и художник в искусстве XX века.	Искусство XX века рассматривается через призму смены определенных государственных идеологий и политических систем.
Р3	Механизмы воздействия на творческого человека: система репрессий и наград.	Анализируется деятельность конкретных мастеров, определяется степень влияния на их творчества государственной машины.
Р3.Т1.	Художник в тоталитарном обществе	Тоталитарное искусство, как система определенных идеологических задач. Значение агитационного искусства. Соцреализм. Союз советских художников – противоречия системы.
Р3.Т2.	Художник как образец противостояния с государственным диктатом и коммерческой идеологией	Рассматривается психология конкретных мастеров, их стремление к независимости от государственного и коммерческого диктата. Анализируются произведения с выраженной социальной и культурной программой.
Р3.Т3.	Художник и чиновник: противостояние индивидуальности и шаблона.	Стремление современных чиновников к регламентации и к руководству искусством. Новые механизмы влияния в конце XX века. Формирование определенной зрительской аудитории.
Р3.Т4.	Художественная система социального протеста: опыт и современность.	Художественные акции, как возможность донести до зрителя социальные и культурные идеи. Специфика нового художественного языка: концептуальность и образность.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности
Воспитание навыков жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов и неопределенностей	учебно-исследовательская, научно-исследовательская целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский)

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Электронные ресурсы (издания)

1. Выготский, Л. С. Психология искусства : / Выготский Л.С. — Москва : Лань, 2013 .— ISBN 978-5-507-34567-0 .— [URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35308](http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=35308)
2. Гройс, Б. В потоке : научно-популярное издание : [12+] / Б. Гройс ; пер. А. Фоменко. — Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. — 208 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492820>
3. Дворжак, М. История искусства как история духа : / Дворжак М. — Москва : Лань", 2014 .— ISBN 978-5-507-40730-9 .— <URL:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51636>.
4. Серс, Ф. Тоталитаризм и авангард: в преддверии запредельного / Ф. Серс ; пер. с фр. С.Б. Дубина. — Москва : Прогресс-Традиция, 2004. — 336 с. : ил. — Режим доступа: по подписке. — URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444465>

Печатные издания

1. Базен, Жермен. История истории искусства от Вазари до наших дней / Ж. Базен ; Пер. с фр. К. А. Чекалова; Общ. ред. и послесл. Ц. Г. Арзаканяна .— М. : Прогресс : Культура, 1995 .— 528 с.(6 экз.)
2. Виппер Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т искусствознания М-ва культуры СССР .— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Изобразительное искусство, 1985 .— 286 с. (6 экз.)
3. Жидков В. С. Искусство и общество / В. С. Жидков, К. Б. Соколов ; РАН, М-во культуры и мас. коммуникаций РФ, Гос. ин-т искусствознания .— СПб. : Алетейя, 2005 .— 592 с. (5 экз.)
4. Зедльмайр, Ганс. Искусство и истина : Теория и метод истории искусства / Г. Зедльмайр ; Пер. с нем. Ю. Н. Попова; Послесл. В. В. Бибикина .— СПб. : Аxiома, 2000 .— 272 с.(5 экз.)
5. Каган М.С. Морфология искусства : Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Ч. I, II, III / М. С. Каган ; [Ред. Н. В. Семенникова] .— Л. : Искусство, 1972 .— 440 с. (5 экз.)
6. Образ Урала в изобразительном искусстве / [сост. Е. П. Алексеев] .— Екатеринбург :

Сократ, 2008 .— 372 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. <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.prlib.ru> - Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 1.3

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
	Лекции; Практические занятия; Семинарские занятия; Консультации;	Учебная аудитория г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, 414 Учебная мебель на 64 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, стул). Доска учебная меловая. Оборудование: - Проектор мультимедиа Hitachi CP-X1200 - 1шт. - Экран с электроприводом - 1шт. - Колонки Jetbalance – Комплект звукоусиливающей аппаратуры - 2шт. - Ноутбук Compaq 610 Intel Core DUO CPU T5870 2.00GHz - 1шт Учебная аудитория г. Екатеринбург, Ленина, 51, 418 Учебная мебель на 34 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, стул, кафедра). Доска учебная меловая. Оборудование: - Проектор NEC M420X(G) - 1шт. - ЭКРАН ПРОЕКТА РУЛОННЫЙ 213*280 - 1шт. - Колонки Jetbalance – Комплект звукоусиливающей аппаратуры -	Операционная система Microsoft Windows, договор № 43-12 1643-2014 от 25.05.2014. Срок действия - бессрочно. Офисные пакеты Microsoft Office, договор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018. Срок действия - 1 год. Браузер Google Chrome – свободное ПО; Браузер Mozilla

		<p>2шт. - Ноутбук Compaq 610 Intel Core DUO CPU T5870 2.00GHz - 1шт.</p>	
	<p>Самостоятельная работа студентов;</p>	<p>Учебная аудитория г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, Медиатека (ауд.413а) Учебная мебель на 20 рабочих мест. Компьютеры: - Моноблок HP ProOne 400 Core i3-4130T, 2.90 GHz - 8шт, - Системный блок Intel Core2 Duo CPU E8400, 3.00 GHz, Монитор LG Flatron L1942S - 2 шт. - Системный блок Intel Core2 Quad CPU Q9400, 2.66 GHz, Монитор</p>	<p>Операционная система Microsoft Windows, договор № 43-12 1643-2014 от 25.05.2014. Срок действия - бессрочно. Офисные пакеты Microsoft Office, договор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018. Срок действия - 1 год. Браузер Google Chrome – свободное ПО; Браузер Mozilla Комплексная автоматизированная музейная информационная система КАМИС (Учебный модуль, включая встроенную СУБД Oracle Database Standart Edition one), лицензия б/с по факту приобретения.</p>

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТР-КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО СОВЕТСКОГО АНДЕГРАУНДА**

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Жумати Татьяна Павловна		доцент	Кафедра истории искусств и музееведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института гуманитарных наук

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Автор:

- Жумати Татьяна Павловна , доцент, Кафедра истории искусств и музееведения

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология *(ориентирована на передачу знаний и умений, обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне);*

1.2.Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Типологическая специфика андеграунда	Понятия «андеграунд», «контркультура». Социально-политическая детерминированность андеграунда. Его представители. Этические и эстетические установки андеграундного сообщества. Определение типологической специфики андеграунда как «художественного сообщества». Нонконформизм, оппозиция по отношению к официальной советской культуре. Опыт независимого функционирования искусства в условиях андеграунда. Существование художественного андеграунда в Москве, Ленинграде, других крупных культурных центрах страны.
P2	Становление отечественного художественного андеграунда	Новые тенденции в отечественном искусстве сер.1950–нач.1960-х гг. Альтернативные художественные поиски представителей «второго авангарда». Связь с ранним русским авангардом 1910–1920-х гг. и западным модернистским искусством. Первые творческие группы московских авангардистов. Студия Элия Белютина (1954 г.), «Лианозовская группа» (1958) и др. Участие художников - авангардистов в выставке, посвященной 30-летию МОСХ (Москва, 1962 г.). Возникновение художественного андеграунда в ситуации репрессивного давления со стороны властных структур
P3	Неофициальное искусство 1960-х годов	«Авангард» 1960-х гг. Разнообразие тенденций. Экспрессионистическая линия в живописи (произведения М. Рогинского, А. Слепышева и др.) и скульптуре (творчество Э. Неизвестного, В. Сидура), варианты абстрактного искусства (творчество А. Зверева, В. Немухина, Б. Жутовского), версия кинетизма в творчестве группы «Движение» (Л. Нусберг, Ф. Инфанте, В. Акулинин и др.), метафизическая живопись (творчество Д. Краснопевцева, Б. Свешникова, В. Вейсберга, Ю. Соостера, О. Целкова). Проведение неофициальных квартирных выставок
P4	Неофициальное искусство 1970-х годов	«Московская школа» концептуализма (произведения И. Кабакова, И. Чуйкова, Э. Булатова, Д. Пригова). Искусство соцарта (творчество В. Комара, А.Меламида, Л. Сокова, А. Косолапова, Б. Орлова и др.). Сложение круга коллекционеров и критиков. Первые публичные

		несанкционированные выставки неофициалов. Выставка в клубе журнала «Звезда» (Москва, 1974), т.н. «бульдозерная» выставка (Москва, 1974). Выставки неофициального советского искусства за рубежом: в Париже (1976), Венеции (1977), Лондоне (1978) и др
P5	Художественный андеграунд 1980-х годов	Новые формы искусства. Художественные акции, перформансы групп «Коллективные действия», «Медицинская герменевтика». Деятельность представителей постконцептуализма, постсоцарта и др. художественных течений (группы «Детский сад», «Чемпионы мира» и др.). Легализация андеграунда во второй пол. 1980-х гг. Выставка «Другое искусство» (Москва, 1991г.). Публикации в официальной печати.
P6	Свердловский художественный андеграунд 1960–1980-х годов	Условия возникновения, существования, достаточной выраженности альтернативных поисков в искусстве Свердловска. Соотнесение столичных и провинциальных процессов. Неофициальные творческие объединения свердловских художников. Основные направления в искусстве

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности
Воспитание навыков жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов и неопределенностей	учебно-исследовательская, научно-исследовательская целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский)

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Электронные ресурсы (издания)

1. Бакштейн, И. Статьи и диалоги : научно-популярное издание : [12+] / И. Бакштейн ; сост. А. Шестакова ; ред. А. Шестаков. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2018. – 273 с. : ил. – (Garage pro). – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492938>
2. Жумати Т. П. «Уктусская школа» (1965-1974) : К истории уральского андеграунда / Т. П. Жумати // Известия Уральского государственного университета. — 1999. — № 13. — С. 125-127. – URL: <http://hdl.handle.net/10995/23478>
3. Жумати Т. П. Художественный андеграунд 1960-1980-х гг.: столицы и провинция / Т. П. Жумати // Известия Уральского государственного университета. — 2005. — № 35. — С. 173-182. – URL: <http://hdl.handle.net/10995/23938>
4. Крылов С.Н. Московский концептуализм в качестве фундамента отечественного арт-акционизма//Национальная Ассоциация Ученых. 2015. № 5-6 (10). С. 59-62. [Электронный ресурс]. – URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=28915127>

5. Фриммель С. Вирус, или существовала ли в действительности борьба между официозом и андеграундом в советском искусстве// Художественный журнал . - № 54, 2004. [Электронный ресурс]. – URL: <http://xz.gif.ru/numbers/55/27/>
6. Уральский, М. Немухинские монологи. Портрет художника в интерьере андеграунда : художественная литература / М. Уральский. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82936>

Печатные издания

1. Вайль П.Л.. 60-е. Мир советского человека / Вайль Петр, Генис Александр ; Послесл. Л. Аннинского. — М. : Новое литературное обозрение, 1996. — 368 с.(6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. <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 так же 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.prlib.ru> - Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 1.3.

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
	Лекции; Практические занятия; Семинарские занятия; Консультации;	Учебная аудитория г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, 414 Учебная мебель на 64 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, стул). Доска учебная меловая. Оборудование: - Проектор мультимедиа Hitachi CP-X1200 - 1шт. - Экран с электроприводом - 1шт. - Колонки Jetbalance – Комплект звукоусиливающей аппаратуры - 2шт. - Ноутбук Compaq 610 Intel Core DUO CPU T5870 2.00GHz - 1шт	Операционная система Microsoft Windows, договор № 43-12 1643-2014 от 25.05.2014. Срок действия - бессрочно. Офисные пакеты Microsoft Office, договор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018. Срок действия - 1 год. Браузер Google Chrome – свободное ПО; Браузер Mozilla
		Учебная аудитория г. Екатеринбург, Ленина, 51, 418 Учебная мебель на 34 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, стул, кафедра). Доска учебная меловая. Оборудование:	

		<ul style="list-style-type: none"> - Проектор NEC M420X(G) - 1шт. - ЭКРАН ПРОЕКТА РУЛОННЫЙ 213*280 - 1шт. - Колонки Jetbalance – Комплект звукоусиливающей аппаратуры - 2шт. - Ноутбук Compaq 610 Intel Core DUO CPU T5870 2.00GHz - 1шт. 	
	Самостоятельная работа студентов;	<p>Учебная аудитория г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, Медиатека (ауд.413а) Учебная мебель на 20 рабочих мест. Компьютеры:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Моноблок HP ProOne 400 Core i3-4130T, 2.90 GHz - 8шт, - Системный блок Intel Core2 Duo CPU E8400, 3.00 GHz, Монитор LG Flatron L1942S - 2 шт. - Системный блок Intel Core2 Quad CPU Q9400, 2.66 GHz, Монитор 	<p>Операционная система Microsoft Windows, договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.2017. Срок действия - 1 год. Офисные пакеты Microsoft Office, договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.2017. Срок действия - 1 год. Браузер Google Chrome – свободное ПО; Браузер Mozilla Firefox – свободное ПО</p> <p>Комплексная автоматизированная музейная информационная система КАМИС (Учебный модуль, включая встроенную СУБД Oracle Database Standart Edition one), лицензия б/с по факту приобретения.</p>

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
СОВРЕМЕННАЯ КНИГА ХУДОЖНИКА КАК ПЛАТФОРМА АРТ-
ЭКСПЕРИМЕНТОВ**

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Галеева Тамара Александровна	кандидат искусствоведения, доцент	Зав.кафедро й, доцент	Кафедра истории искусств и музееведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института гуманитарных наук

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Автор:

- Галеева Тамара Александровна кандидат искусствоведения, доцент
Зав.кафедрой, доцент, Кафедра истории искусств и музееведения

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология (*ориентирована на передачу знаний и умений, обеспечивающая усвоение обучающимися содержания обучения, проверку и оценку его качества на репродуктивном уровне*);\

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Основные характеристики искусства книги XX века и современного художественного процесса. Признаки постмодернизма.	Идея современности в искусстве XIX - XX веков. Теории искусства в XIX - XX веках. Подходы к периодизации истории искусства XX века; влияние социально-политических процессов и мировых войн на искусство XX века. Библиография истории искусства XX века. Децентрализация художественных процессов во второй половине XX века. Сексуальные образы в современном искусстве. Фотообразность и желание подлинности в современной культуре. Искусство и технологии. Искусство и наука.
P2	Взаимоотношения художника и публики в XX веке: постмодернистские приемы в авторской книге	Изменение взаимоотношений художника и зрителя (заказчика, владельца произведения, зрителя, критика, куратора) в течение XVII – XX веков, изменение статуса художника и формирование институциональной системы искусства XX века и ее влияние на понимание формы и функций произведения искусства. Конфликты между художником и традиционалистски настроенным зрителем в XX веке. Социально-политическая активность художника в XIX и XX веках на примере творчества Уильяма Морриса, Фернана Леже и Йозефа Бойса.
P3	Парижская школа – родоначальница модернистских исканий в авторской книге.	Парижская школа. Причины притягательности Парижа как интернационального центра искусства в начале XX века. Деятельность Гийома Аполлинера в качестве художественного критика. Творчество Амадео Модильяни (влияние африканской пластики на формирование художественного языка Модильяни; образы его портретов и ню). Творчество Хаима Сутина. Творчество Марка Шагала.
P4.T1	Книга периода футуризма и дадаизма	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 Умберто Боччони. Творчество Джакомо Баллы и влияние фотографии на живопись авангарда. Шумовая музыка Луиджи Руссоло.

		Дада: основные мировоззренческие и эстетические принципы. Идеи simultaneity и абсурдности. Деятельность дадаистов в Цюрихе и Берлине («реальное искусство» Ханса Арпа; политическая карикатура Джорджа Гросса и политический коллаж Джона Хартфилда).
P4.T2	Манипуляции с вещами в авторской книге: концепция ready-made Марселя Дюшана;	Концепция ready-made Марселя Дюшана и институциональная теория искусства Джорджа Дики и Тимоти Бинкли. Сюрреалистический объект в творчестве Мэри Оппенхайм. Творчество Роберта Раушенберга. Репрезентация образов потребления в творчестве французских художников «нового реализма» (ассамбляжи Армана) и поп-артистов (коллаж «Что делает наши дома такими привлекательными и удобными» Ричарда Хамилтона; работы Класа Ольденбурга и Энди Уорхола). Ритуализированный предмет в творчестве Йозефа Бойса и его идея «социальной скульптуры». Бойс как мифологический персонаж немецкого и русского искусства. Перформанс Йозефа Бойса «Койот: Я люблю Америку, и Америка любит меня» (1974).
P5	Концептуализм в авторской книге (Джозеф Кошут; «Московский концептуализм»).	Искусство как лингвистическое исследование и искусство в поисках свободы от детерминированности мировосприятия языком. Дематериализация произведения искусства. Творчество Джозефа Кошута. «Московский концептуализм». Акции группы «Коллективные действия». Творчество Риммы и Валерия Герловиных. Инсталляции и альбомы Ильи Кабакова. Тексты Бориса Гройса. Соц-арт (творчество А. Комара и В. Меламида).
P6	Интерактивное искусство: книга художника	Вовлечение зрителя в произведение искусства и идеи интерактивности как принципа построения и бытования произведения искусства на примере коллекции интерактивных работ «artintact», выпущенной в 1990-е годы Центром искусств и технологий в Карлсруэ (Германия). Произведение искусства как игра, как коммуникативное действие, как особым образом структурированный архив и особенности нарративности, структурной организации и репрезентации смыслов в интерактивном искусстве.
P7	Место авторской книги в российском искусстве 1990-х – 2000-х годов.	Особенности художественного процесса в России в 1990-е – 2000-е годы. Основные российские издания, пишущие о современном искусстве («Художественный журнал», «Арт-Хроника», «Новый мир искусства» и др.). Творчество Олега Кулика. Российский видеоарт.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности
Воспитание навыков жизнедеятельности в условиях глобальных вызовов и неопределенностей	учебно-исследовательская, научно-исследовательская целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации (русский)

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Электронные ресурсы (издания)

1. [Садохин, А. П.](#) Мировая культура и искусство. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Садохин А. П. — М. : Юнити-Дана, 2012. — 416 с. — (Cogito ergo sum). — ISBN 978-5-238-02207-9. — <URL: <http://www.biblioclub.ru/book/115026/>>.
2. Кандинский, В. О духовном в искусстве (живопись) [Электронный ресурс] / Кандинский В. — Л. : б.и., 1989. — 73 с. — ISBN 9785998918445. — <URL: <http://www.biblioclub.ru/book/39749/>>.
3. Гринберг К. Авангард и китч. На русском языке: <http://xz.gif.ru/numbers/60/avangard-i-kitch/>
4. Дубин С. Колдунья, дитя, андрогин: женщина(ы) в сюрреализме // Иностранная литература. — 2003. - №6. — с. 279 – 299 <http://magazines.russ.ru/inostran/2003/6/dubin.html>

Печатные издания

1. Альманах дада : Пер. с нем., фр., итал. яз. / Под общ. ред. С. Кудрявцева ; Вступ. ст., коммент. М. Изюмской .— М. : Гилея, 2000 .— 206 с. : ил. — Библиогр. рус., англ. — Библиогр.: с. 205-206 .(5 экз.)
2. Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века - антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм : Антология: Пер. с англ. / Урал. гос. ун-т ; Сост., науч. ред., авт. вступ. ст. Б. Дземидок .— Екатеринбург ; Бишкек : Деловая книга : Одиссей, 1997 .— 320 с. (7 экз.)
3. Герман М. Ю. Модернизм. Искусство первой половины XX века / М. Ю. Герман .— СПб. : Азбука-классика, 2005 .— 480 с.(17 экз.)
4. Герман М. Ю.. Парижская школа / М. Ю. Герман ; Ред. Е. С. Сабашникова .— М. : Слово, 2003 .— 272 с (5 экз.)
5. Лексикон неонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под общ. ред. В. В. Бычкова .— М. : РОССПЭН, 2003 .— 608 с(5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

2. <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 так же в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

4. <http://www.vlib.org/> - Всемирная виртуальная библиотека (The WWW Virtual Library)
5. <http://www.wdl.org/ru/> Всемирная цифровая библиотека (World Digital Library)
6. <http://www.prlib.ru> - Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 1.3

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
	Лекции; Практические занятия; Семинарские занятия; Консультации;	<p>Учебная аудитория г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, 414 Учебная мебель на 64 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, стул). Доска учебная меловая. Оборудование: - Проектор мультимедиа Hitachi CP-X1200 - 1шт. - Экран с электроприводом - 1шт. - Колонки Jetbalance – Комплект звукоусиливающей аппаратуры - 2шт. - Ноутбук Compaq 610 Intel Core DUO CPU T5870 2.00GHz - 1шт</p> <p>Учебная аудитория г. Екатеринбург, Ленина, 51, 418 Учебная мебель на 34 рабочих места. Рабочее место преподавателя (стол, стул, кафедра). Доска учебная меловая. Оборудование: - Проектор NEC M420X(G) - 1шт. - ЭКРАН ПРОЕКТА РУЛОННЫЙ 213*280 - 1шт. - Колонки Jetbalance – Комплект звукоусиливающей аппаратуры - 2шт. - Ноутбук Compaq 610 Intel Core DUO CPU T5870 2.00GHz - 1шт.</p>	<p>Операционная система Microsoft Windows, договор № 43-12 1643-2014 от 25.05.2014. Срок действия - бессрочно. Офисные пакеты Microsoft Office, договор № 43-12/1864-2018 от 05.12.2018. Срок действия - 1 год. Браузер Google Chrome – свободное ПО; Браузер Mozilia</p>
	Самостоятельная работа студентов;	<p>Учебная аудитория г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 51, Медиатека (ауд.413а) Учебная мебель на 20 рабочих мест. Компьютеры: - Моноблок HP ProOne 400 Core i3-4130T, 2.90 GHz - 8шт, - Системный блок Intel Core2 Duo CPU E8400, 3.00 GHz, Монитор LG Flatron L1942S - 2 шт. - Системный блок Intel Core2 Quad CPU Q9400, 2.66 GHz, Монитор</p>	<p>Операционная система Microsoft Windows, договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.2017. Срок действия - 1 год. Офисные пакеты Microsoft Office, договор № 43-12/1670-2017 от 01.12.2017. Срок действия - 1 год. Браузер Google Chrome – свободное ПО; Браузер Mozilia Firefox – свободное ПО</p> <p>Комплексная автоматизированная музейная информационная система КАМИС (Учебный модуль, включая встроенную СУБД Oracle Database Standart Edition one), лицензия б/с по факту приобретения.</p>