

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
1152102	Искусство России XX - XXI вв: смена культурной парадигмы

Екатеринбург

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа 1. Искусство России: на границах Востока и Запада	Код ОП 1. 50.04.03/33.02
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	Алексеев Евгений Павлович	кандидат искусствоведени я, доцент	Доцент	истории искусств и музееведения

Согласовано:

Управление образовательных программ

Е.С. Комарова

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.. Содержание модуля составляют три дисциплины: Искусство XX века: художник и общество, Контр-культура и искусство советского андеграунда, Современная книга художника как платформа арт-экспериментов

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	Искусство XX века: художник и общество	3
2	Контр-культура и искусство советского андеграунда	3
3	Современная книга художника как платформа арт-экспериментов	3
ИТОГО по модулю:		9

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	1. Теоретико-методологические основы работы в профессиональной сфере
Постреквизиты и кореквизиты модуля	1. Искусство авангарда и русского зарубежья 2. Искусство России: традиции и новаторство

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	ОПК-4 - Способен к подготовке аналитической информации и разработке экспертных заключений и рекомендаций для решения профессиональных задач	З-2 - Излагать правила составления и оформления экспертных заключений и рекомендаций
	ПК-7 - Способен создавать и руководить проектами (выставками, мероприятиями и пр.), сопровождающими комплектом документации (в том числе и электронной), владеть навыками менеджерского управления, вести коммуникацию на рынке (с партнерами, заказчиками, инвесторами и пр.)	З-2 - Определять современные научные методы и технические средства, способствующие сбору, обработке и сохранению передачи информационных потоков в соответствующей области знаний
Контр-культура и искусство советского андеграунда	ОПК-4 - Способен к подготовке аналитической информации и разработке экспертных заключений и рекомендаций для решения профессиональных задач	У-2 - Оценивать полученные результаты профессиональной деятельности
	ПК-7 - Способен создавать и руководить проектами (выставками, мероприятиями и пр.), сопровождающими комплектом документации (в том числе и электронной), владеть навыками менеджерского	У-1 - Проводить обработку и структурирование информации, образующей информационные ресурсы соответствующей области знания

	управления, вести коммуникацию на рынке (с партнерами, заказчиками, инвесторами и пр.)	
Современная книга художника как платформа арт-экспериментов	ПК-7 - Способен создавать и руководить проектами (выставками, мероприятиями и пр.), сопровождающими комплектом документации (в том числе и электронной), владеть навыками менеджерского управления, вести коммуникацию на рынке (с партнерами, заказчиками, инвесторами и пр.)	П-1 - Владеть сбором и переработкой информацией соответствующей области знания

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	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:

- **Алексеев Евгений Павлович, 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	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.
2	Государственная идеология и художник в искусстве XX века.	Искусство XX века рассматривается через призму смены определенных государственных идеологий и политических систем.
3	Механизмы воздействия на творческого человека: система репрессий и наград.	Анализируется деятельность конкретных мастеров, определяется степень влияния на их творчества государственной машины.
3.1	Художник в тоталитарном обществе	Тоталитарное искусство, как система определенных идеологических задач. Значение агитационного искусства. Соцреализм. Союз советских художников – противоречия системы
3.2	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.
3.3	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

3.4	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

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

Искусство XX века: художник и общество

Электронные ресурсы (издания)

1. Выготский, Л. С.; Психология искусства : монография.; Директ-Медиа, Москва; 2014; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240336> (Электронное издание)
2. Гройс, Б., Б.; В потоке : научно-популярное издание.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2018; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492820> (Электронное издание)
3. Гройс, Б., Б.; Gesamtkunstwerk Сталин : художественная литература.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2013; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229690> (Электронное издание)
4. Серс, Ф., Ф.; Тоталитаризм и авангард: в преддверии запредельного; Прогресс-Традиция, Москва; 2004; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444465> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Дворжак, М., Сидоров, А. А., Сидорова, В. С., Лепорк, А. К.; История искусства как история духа; Академический проект, Санкт-Петербург; 2001 (5 экз.)
2. Базен, Ж., Чекалов, К. А., Арзаканян, Ц. Г.; История истории искусства от Вазари до наших дней; Прогресс, Москва; 1995 (5 экз.)
3. Виппер, Б. Р.; Введение в историческое изучение искусства; Изобразительное искусство, Москва; 1985 (6 экз.)
4. Жидков, В. С.; Искусство и общество; Алетейя, Санкт-Петербург; 2005 (4 экз.)
5. Зедльмайр, Г., Попов, Ю. Н., Биbihин, В. В.; Искусство и истина. Теория и метод истории искусства; Аxiома, Санкт-Петербург; 2000 (4 экз.)
6. Каган, М. С.; Морфология искусства : Историко-теоретическое исследование внутреннего строения мира искусств. Ч. I, II, III. ; Искусство, Ленинград; 1972 (4 экз.)
7. , Алексеев, Е. П.; Образ Урала в изобразительном искусстве; Сократ, Екатеринбург; 2008 (5 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. <http://e.lanbook.com/> - ЭБС "Лань";
2. <http://biblioclub.ru/>-Университетская библиотека "Онлайн";
3. <http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=169> - ресурс «EBSCO Discovery Service»;

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

Искусство XX века: художник и общество

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

4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p>	Не требуется
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM</p> <p>Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES</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	без ученой степени, 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:

- Жумати Татьяна Павловна, 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	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.
2	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
3	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
4	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
5	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.
6	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

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

Контр-культура и искусство советского андеграунда

Электронные ресурсы (издания)

1. Бакштейн, И., И., Шестаков, А.; Статьи и диалоги : научно-популярное издание.; Ад Маргинем Пресс, Москва; 2018; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492938> (Электронное издание)
2. Уральский, М., М.; Немухинские монологи. Портрет художника в интерьере андеграунда : художественная литература.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2011; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82936> (Электронное издание)
3. Бычков, А. С.; Авангард как неконформизм: эссе, статьи, рецензии, интервью : научно-популярное издание.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460821> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Вайль, П. Л.; Собрание сочинений : В 2 т. Т. 1. Родная речь; Советское барокко; 60-е. Мир советского человека; У-Фактория, Екатеринбург; 2003 (3 экз.)
2. Бобринская, Е. А., Екатерина А.; Концептуализм : [Альбом].; Галарт, Москва; 1994 (3 экз.)
3. Сидякина, А. А.; Маргиналы. Уральский андеграунд: живые лица погибшей литературы; Фонд Галерея, [Челябинск]; 2004 (1 экз.)
4. Галеева, Т. А.; Современное искусство Екатеринбурга : учебно-методическое пособие.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2017 (1 экз.)
5. , Шабуров, А.; Б. У. Кашкин (1938-2005). Жизнь и творчество уральского панк-скомороха; Уральский филиал Государственного центра современного искусства, Екатеринбург; 2015 (1 экз.)
6. , Костина, Д., Галеева, Т. А.; "Бука-Марафон" : каталог проекта.; Издательские решения, Екатеринбург; 2019 (1 экз.)
7. Мурзина, И. Я., Мурзин, А. Э.; Культура Урала: очерки становления и развития региональной культуры : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по пед. специальностям (ГСЭ.Р.00 - нац.-регион. (вуз.) компонент) : в 2 ч. Ч. 2. ; Уральский государственный педагогический университет, Екатеринбург; 2006 (1 экз.)
8. , Алексеев, Е. П.; Образ Урала в изобразительном искусстве : [сб. ст.]; Сократ, Екатеринбург; 2008 (1 экз.)
9. , Ройзман, Е. В.; Виктор Махотин : [Альбом].; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2002 (1 экз.)
10. , Грехова, И. Г., Губкина, П. О., Корепанова, С. А., Круглова, Т. А., Миннигулова, Ф. М.; Эрнст Неизвестный и нонконформизм в искусстве СССР : круглый стол к 90-летию со дня рождения Э. И. Неизвестного, Екатеринбург, 8 апреля 2015 г.; КВАДРАТ, Екатеринбург; 2015 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. <http://e.lanbook.com/> - ЭБС "Лань";
2. <http://biblioclub.ru/>-Университетская библиотека "Онлайн";
3. <http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=169> - ресурс «EBSCO Discovery Service»;

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

Контр-культура и искусство советского андеграунда

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	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
2	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
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная	Не требуется
4	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
5	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется

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	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:

- Галеева Тамара Александровна, 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 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.
2	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.
3	Парижская школа – родоначальница	Парижская школа. Причины притягательности Парижа как интернационального центра искусства в начале XX века.

	модернистских исканий в авторской книге	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.
4.1	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).
4.2	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 Хамильтона; 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).
5	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).
6	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.
7	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

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

Современная книга художника как платформа арт-экспериментов

Электронные ресурсы (издания)

1. Садохин, А. П.; Мировая культура и искусство : учебное пособие.; Юнити, Москва; 2015; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026> (Электронное издание)
2. Кандинский, В. В.; О духовном в искусстве (живопись) : монография.; б.и, Ленинград; 1989; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39749> (Электронное издание)
3. Бычков, А. С.; Авангард как неконформизм: эссе, статьи, рецензии, интервью : научно-популярное издание.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460821> (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. Герман, М. Ю., Сабашникова, Е. С.; Парижская школа; Слово, Москва; 2003 (6 экз.)
5. , Бычков, В. В.; Лексикон неклассики. Художественно-эстетическая культура XX века; РОССПЭН, Москва; 2003 (5 экз.)
6. , Безменова, К., Чудецкая, А., Искольдская, К., Лежнева, Л.; Книга художника, 1970-1990-е годы : из собрания ГМИИ им. А. С. Пушкина и частных коллекций.; Даблус, Москва; 1999 (1 экз.)
7. Стрелков, Е.; Техногенез: хромофаза; Дирижабль, [Нижний Новгород; 2002] (1 экз.)

8. Стрелков, Е. М.; Рыба: Волжское застолье : [Книга художника].; Дирижабль, [Нижний Новгород; 2005] (1 экз.)
9. Хлебников, В., Данилов, А.; И так далее : книга художника.; Studio DIVAN, [Б. м.]; 2006 (1 экз.)
10. Данилов, А.; Обет молчания : книга художника.; Studiodivan, [Б. м.]; 2007 (1 экз.)
11. Фруг, С. Г., Данилов, А.; Зеркало : книга художника.; Studio DIVAN, [Челябинск]; 2002 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. <http://e.lanbook.com/> - ЭБС "Лань";
2. <http://biblioclub.ru/>-Университетская библиотека "Онлайн";
3. <http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=169> - ресурс «EBSCO Discovery Service»;

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

Современная книга художника как платформа арт-экспериментов

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	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
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Office Professional 2003 Win32 Russian CD-ROM

		соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная	Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная	Не требуется
4	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется
5	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