Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» (ХГИК)

Кафедра культурологии и музеологии

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

Е.В. Савелова

« 24 » мая 2023 г.

ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА XX - XXI ВЕКОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора
очная и заочная форма обучения)

Направление подготовки
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

Профиль подготовки
Культурный туризм и экскурсионная деятельность

Хабаровск
2023

Составитель:
Мизко Оксана Александровна, кандидат культурологии, доцент кафедры культурологии и музеологии

Рабочая программа дисциплины «История культуры и искусства XX - XXI веков» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры культурологии и музеологии «22» мая 2023 г., протокол № 9.

Содержание

1. Общие сведения о дисциплине ……..... 4
1.1.Наименование дисциплины…….…….…..... 4
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы……. 4
1.3. Цель освоения дисциплины…….…….…..... 4
1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине…… 4
2. Объем и содержание дисциплины…… 8
2.1. Объем дисциплины……..... 8
2.2. Тематический план дисциплины ……..... 9
2.3. Краткое содержание разделов и тем…… 11
3. Учебно-методические обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине….....…… 18
3.1. Планы семинарских занятий……..... 18
3.2. Задания для самостоятельной работы студентов……. 20
4.Методические указания по освоению дисциплины……..... 22
5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине…… 24
5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования……..... 24
5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций……..... 27
5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения……. 27
5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения…. 29
6. Ресурсное обеспечение……..…… 33
6.1. Основная и дополнительная учебная литература……..… 33
6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 34
6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы…… 35
6.4. Материально-техническая база…….. 36
7. Воспитательная работа..... 36
8. Особенности обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья..... 38

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «История культуры и искусства XX - XXI веков» предназначена для обучающихся по направлению подготовки 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль подготовки «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», квалификации (степени) «бакалавр», в том числе для инклюзивного инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.12.2017 г. № 1180, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «История культуры и искусства XX - XXI веков» (Б1.В.ДВ.05.01) является дисциплиной по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений рабочего учебного плана подготовки бакалавров по направлению 51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия». Изучение этой дисциплины продолжает изучение дисциплин модуля «История культуры и искусства». Она коррелирует с дисциплиной «История культуры и искусства стран АТР». Для освоения дисциплины бакалавры используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе таких дисциплин, как «Мировая художественная культура», «Всеобща история».

1.3. Цель освоения дисциплины

Цель дисциплины – систематизировать знания по истории культуры и искусства XX - XXI веков; развивать у обучающихся интеллектуальное и эмоционально-эстетическое восприятие лучших образцов этой эпохи, созданных в разных регионах мира; сформировать готовность использовать полученные знания в решении научно-теоретических и практических задач по профилю своей профессиональной деятельности.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	**Индикаторы достижения компетенций**	**Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций**
Универсальные компетенции		
УК-5. Способен воспринимать межкультурное	УК-5.1. Знать - основные понятия археологии, этнологии,	УК-5.1. Знать - этапы исторического развития культуры XX - XXI веков и их

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах	истории, культурологии; - сущность и функции исторического знания; - основные подходы к изучению культурных явлений; - многообразие культур и цивилизаций в их взаимодействии во временной ретроспективе, формы межкультурного взаимодействия; - особенности и этапы развития духовной и материальной культуры народов мира; - роль науки в развитии цивилизаций, взаимодействие науки и техники, связанных с ними современных социальных и этических проблем и достижений наук о природе, обществе и коммуникационных технологиях; УК-5.2. Уметь - применять научную терминологию и основные научные категории гуманитарного знания; - самостоятельно выявлять причинно-следственные связи исторических событий и явлений; - определять факторы универсальности и уникальности исторического развития цивилизаций мира; - проводить сравнительный анализ особенностей исторического развития культур и цивилизаций, материальной и духовной культуры народов мира; УК-5.3. Владеть - навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, корректного и конструктивного ведения дискуссии;	характерные черты, основные памятники искусства XX - XXI веков; - основные черты культуры XX - XXI веков; - основные черты искусства XX-XXI веков, нашедшие свое выражение в памятниках искусства; - аксиологические аспекты культуры, отраженные в произведениях культуры и искусства XX - XXI веков. УК-5.2. Уметь - оценивать и интерпретировать исторические процессы в искусстве данного периода; - оценивать наиболее важные для нравственного и художественного развития человечества национального варианты культуры XX-XXI веков, отразившихся в искусстве; - активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы для реализации личностного интеллектуального и творческого потенциала, для формирования гражданской позиции. УК-5.3. Владеть - навыками отбора и систематизации культурно-исторического искусствоведческого материала; навыками сравнительно-исторического анализа;

	- приемами презентации результатов собственных теоретических изысканий в области межкультурного взаимодействия; - навыками определения вклада выдающихся деятелей и общественных движений в историческое развитие стран и народов мира.	- навыками самостоятельного анализа художественных текстов XX-XXI веков; выявления через анализ духовных, интеллектуальных и эстетических доминант эпохи; - навыками интерпретации культурно-исторического материала в процессе формирования гражданской позиции личности.
Профессиональные компетенции		
ПК-11. способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе в туристической сфере	ПК-11.1. Знать - современные практики сохранения и освоения наследия; - методы музеефикации культурного и природного наследия; - современные концепции сохранения и освоения культурного и природного наследия; ПК-11.2. Уметь - выявлять объекты музейного значения в среде бытования; ПК-11.3. Владеть - методами музеефикации объектов наследия.	ПК-11.1. Знать - основные термины и понятия по дисциплине; - методологические основы исследования культуры и искусства XX - XXI веков; - основные идеи и концепции ведущих ученых в историко-культурном и музеологическом знании и в современной науке. ПК-11.2. Уметь - применять культурологические и музеологические методы и концепции для самостоятельного исследования и оценки памятников культуры и искусства XX - XXI веков; - анализировать научно-теоретическую и учебно-методическую литературу, цифровые образовательные ресурсы по дисциплине и использовать их для построения собственного изложения программного материала с учетом оценки культурно-исторических особенностей того или иного периода и в контексте осмысления проблем в современной культурной политике; - интерпретировать материал по дисциплине в контексте профессиональной деятельности по сохранению и освоению культурного наследия. ПК-11.3. Владеть - навыками отбора методов исследования; - навыками самостоятельного научного исследования на

		музеологическую тематику; - навыками организации своего интеллектуального труда с учетом методологических идей и концепций историко-культурного и музеологического знания.
ПК-13. способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм	ПК-13.1. Знать - формы культурно-образовательной деятельности и их характеристики; ПК-13.2. Уметь - создавать музейно-педагогические программы и культурно-образовательные проекты, ориентированные на различные группы посетителей, с учетом современных образовательных технологий. ПК-13.3. Владеть - практическими навыками проведения музейно-педагогических программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионно-	ПК-13.1. Знать - этнорегиональные особенности культуры и искусства XX - XXI веков; - черты отечественных и зарубежных артефактов и заложенные в них семантические основы, музеи России и мира, где хранятся памятники культуры и искусства XX - XXI веков; - актуальные направления современной культурной политики в сфере разработки культурно-образовательных программ. ПК-13.2. Уметь - анализировать информацию, связанную с культурой данного периода и быть способным к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм; - составлять культурно-образовательные программы в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм по теме с использованием знаний, связанных с сохранением и освоением художественно-культурного и культурно-исторического наследия; - применять знания по дисциплине в практической деятельности, связанной с разработкой культурно-образовательных программ. ПК-13.3. Владеть - навыками самостоятельного анализа явлений и фактов культуры и искусства XX - XXI веков; навыками разработки проектов в профессиональной деятельности; - навыками интерпретации

	туристских фирм.	научного материала по истории культуры в процессе разработки культурно-образовательных программ и мероприятий в профессиональной деятельности, связанной с системой музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестр**	**Всего часов**	**Курсы:**
Контактная работа (всего)	**84**	**5**	**70**	**5**
В том числе:				
- лекции (ЛЗ)	*42*	*5*	*34*	*5*
- семинары (СЗ)	*42*	*5*	*36*	*5*
- практические (ПЗ)	-	-	-	-
- мелкогрупповые (МГЗ)	-	-	-	-
- индивидуальные (ИЗ)	-	-	-	-
- групповое консультирование (Г)	-	-	-	-
-индивидуальное консультирование (И)	-	-	-	-
Самостоятельная работа студента (всего)	**240**	**5**	**254**	**5**
СРС	154	5	241	5
КОНТРОЛЬ	86	5	13	5
в том числе:				
- подготовка курсовой работы	-	-	-	-
- текущий контроль	*77*	*5*	-	-
- промежуточный контроль (подготовка к зачету, экзамену)	*9*	*5*	*13*	5
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**324**	**5**	**9/324**	**5**
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	**семестр:**		**курсы:**	
Зачет	-		*5 курс (9 семестр)*	
Экзамен	*5*		*5 (10 семестр)*	

2.2. Тематический план дисциплины

Тематический план (ОФО)

№ п/п	**Наименование разделов и тем**	**Кол-во часов**		
		Всего часов	**Контактная работа**	**Самостоятельная работа студентов**

		по ФГОС							контроль СРС	
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	Г	Всего часов СРС	СРС	текущ ий	проме жуточ ный
Раздел 1. История русской и западноевропейской художественной культуры рубежа XIX–XX веков.										
1.1.	Символизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**15**	**2**	2			**13**	9	4	
1.2.	Модерн (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**28**	**15**	2	13		**13**	9	4	
1.3.	Экспрессионизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**15**	**2**	2			**13**	9	4	
1.4.	Фовизм, примитивизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**15**	**2**	2			**13**	9	4	
1.5.	Кубизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**15**	**2**	2			**13**	9	4	
1.6.	Футуризм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**15**	**2**	2			**13**	9	4	
1.7.	Дадаизм и сюрреализм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**17**	**3**	3			**14**	10	4	
Раздел 2 История культуры и искусства первой половины XX века.										
2.1.	Восстановление модернизма (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**17**	**3**	3			**14**	10	4	
2.2.	Неоавангард (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**17**	**3**	3			**14**	10	4	
2.3.	Поп-арт (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**31**	**16**	3	13		**15**	10	5	
Раздел 3 История культуры и искусства второй половины XX – нач. XXI вв.										
3.1.	Расцвет абстрактного искусства в 1960-е годы XX века: геометрическая и хроматическая абстракция. (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**19**	**3**	3			**16**	10	6	
3.2.	Концептуализм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**19**	**3**	3			**16**	10	6	
3.3.	Основные проблемы развития архитектуры и скульптуры XX века (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**19**	**3**	3			**16**	10	6	
3.4.	Специфика художественной культуры России во второй половине XX века (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**35**	**19**	3	16		**16**	10	6	

3.5.	Постмодернизм как историко-культурное явление XX века. (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**19**	**3**	3			**16**	10	6	
3.6.	Художественная культура рубежа тысячелетий (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**19**	**3**	3			**16**	10	6	
	Групповое консультирование к экзамену	-	-			-				
	Экзамен	**9**					**9**			9
	Итого за 5-й семестр	**324**	**84**	**42**	**42**	**-**	**240**	**154**	**77**	**9**
	Всего часов:	**324**	**84**	**42**	**42**	**-**	**240**	**154**	**77**	**9**

Тематический план (ЗФО)

№ п/п	Наименование разделов и тем	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа				Самостоятельная работа студентов			
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	Г	Всего часов СРС	СРС	контроль СРС	
									текущ ий	проме жуточ ный
Раздел 1. История русской и западноевропейской художественной культуры рубежа XIX–XX веков.										
1.1.	Символизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
1.2.	Модерн (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**16**	**9**		9		**7**	7		
1.3.	Экспрессионизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
1.4.	Фовизм, примитивизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
1.5.	Кубизм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
1.6.	Футуризм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
1.7.	Дадаизм и сюрреализм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
Раздел 2 История культуры и искусства первой половины XX века.										
2.1.	Восстановление модернизма (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
2.2.	Неоавангард (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**9**	**2**	2			**7**	7		
2.3.	Поп-арт (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**16**	**11**	2	9		**5**	5		

	Зачет	**4**					**4**			4
	Итого за 9-й семестр	**108**	**36**	**18**	**18**		**72**	**68**	**-**	**4**
Раздел 3 История культуры и искусства второй половины XX – нач. XXI вв.										
3.1.	Расцвет абстрактного искусства в 1960-е годы XX века: геометрическая и хроматическая абстракция. (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**32**	**2**	2			**30**	30		
3.2.	Концептуализм (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**32**	**2**	2			**30**	30		
3.3.	Основные проблемы развития архитектуры и скульптуры XX века (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**34**	**4**	4			**30**	30		
3.4.	Специфика художественной культуры России во второй половине XX века (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**41**	**18**		18		**23**	23		
3.5.	Постмодернизм как историко-культурное явление XX века. (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**34**	**4**	4			**30**	30		
3.6.	Художественная культура рубежа тысячелетий (УК-5, ПК-11, ПК-13)	**34**	**4**	4			**30**	30		
	Групповое консультирование к экзамену									
	Экзамен	**9**					**9**			9
	Итого за 10-й курс	**216**	**34**	**16**	**18**	**-**	**182**	**173**	**-**	**9**
	Всего часов:	**324**	**70**	**34**	**36**	**-**	**254**	**241**	**-**	**13**

2.3. Краткое содержание разделов и тем

Раздел 1. История русской и западноевропейской художественной культуры рубежа XIX–XX веков.

Тема 1. Художественная культура модернизма.

Многообразие ликов искусства рубежа веков. Рождение новых форм художественного общения и творчества, новой аудитории. Дифференциация публики, возникновение субкультур: массовая, элитарная, официальная. Художественные аттракторы, течения и школы. Философско-эстетическое обоснование модернизма (интуитивизм А. Бергсона, ницшеанство, феноменология Э. Гуссерля, психоанализ З. Фрейда, экзистенциализм С. Кьеркегора, М. Хайдеггера и др.). Модернизм и мифотворчество.

Модернистские поиски в театральном и музыкальном искусстве. Художественно-эстетические предпосылки становления русского модернизма.

Тема 1.1. Символизм в художественной культуре рубежа веков.

Символизм как мироощущение. Истоки символизма. Символизм как неоромантизм. Теория символа. Символизм в изобразительном искусстве. Монументальная фресковая живопись П. Пюви де Шаванна. Мифологические сюжеты на полотнах Г. Моро. Графические («черные») образы О. Редона. Тема безмолвия в живописных работах художника. Особенности индивидуального почерка мастеров группы «Наби». Символический театр и изобразительное искусство. Новая организация театрального пространства. Эстетика немецкого символизма: Ганс Тома, Ганс фон Маре, Арнольд Бёклин, Макс Клингер. Проблемы символизма в творчестве Джованни Сегантини. Сюиты в красках. Творчество М. Чюрлёниса. Символизм как ведущее идейно-художественное и религиозно-философское течение русского Серебряного века. Природа поэтического обаяния творчества В.Е. Борисова-Мусатова. Идея Вечной женственности (В. Соловьев, А. Блок, К. Сомов, Л. Бакст, З. Серебрякова). Утонченная эстетика в произведениях художников «Голубой розы». Западноевропейские реминисценции объединения «Мир искусства». Символизм в творчестве художников Абрамцевского кружка. Миры М.А. Врубеля. Духовные искания М. В. Нестерова.

Тема 1.2. Модерн в художественной культуре рубежа веков.

Поиски новой пластики. Проблема традиции и новаторства. Своеобразие архитектуры модерна. Архитектурные творения Ф.Шехтеля, В. Валькотт, Л. Кекуляева. Архитектура модерна в Бельгии и Испании. А. Гауди и его творения. Скандинавский модерн. Преемственная связь символизма и модерна в немецком искусстве. Архитектура югендстлиля Отто Вагнера и его постройки в Вене. Фотоателье «Эльвира» в Мюнхене А. Энделла. Творчество А. Бёклина. Аллегорические образы Ф. фон Штука. «Югендстиль». Венский «Сецессион». Монументальное панно Г. Климта. Модерн в графике О. Бёрдслея. Самобытность швейцарского художника Ф. Ходлера. Декоративно-прикладное искусство. Модерн как «стиль жизни».

Тема 1.3. Экспрессионизм.

Происхождение термина. Основные эстетические принципы. Хронология и география. Культурно-психологические аспекты экспрессионизма. В. ван Гог и экспрессионизм. Влияние работ У. Тернера на развитие экспрессионизма. Экзистенциальные мотивы. Развитие направления: «Четыре волны» экспрессионизма. Немецкие группы «Мост» и «Голубой всадник». Крик в творчестве Э. Мунка. Экспрессионистический натюрморт и пейзаж Х. Сутина. «Мир маскарада» в творчестве Д. Энсора. Абстрактный экспрессионизм в композициях В. Кандинского. Графика и живопись Эмиля Нольде. Образ «избранных и проклятых» художников в

картинах А. Модильяни. Музыкальный экспрессионизм. Творчество А. Шенберга. Новая венская школа.

Тема 1.4. Фовизм, примитивизм.

Фовизм как возвращение к первоосновам. История возникновения. Круг художников. Неоднородность направления: необузданные и дисциплинированные фовисты. Фовизм и П. Гоген. Творчество А. Матисса. Основные темы и образы. Воплощение гармонии в произведениях Матисса. Живописные работы, аппликации, монументальное творчество. Философия цвета. Общее и индивидуальное в художественной манере фовистов (М. Вламинк, Р. Дюфи, А. Дерен, Ж. Руо).

Музыка «безвременья» в художественном мире примитивистов. Примитивизм и первобытное искусство. Темы и образы творчества Н. Пиросманишвили. Примитивистские работы Н. Гончаровой. Близость художественной манеры М. Шагала примитивизму. А. Руссо. Камилл Бомбуа, Макс Хиршфельд. А.М. Мозес. Имажинизм и философия интуитивизма.

Тема 1.5. Кубизм.

На пути к кубизму. Лирико-драматическая природа искусства П. Пикассо в «голубой» и «розовый» период. Переработка классического наследия. Тема мифов. Этапные кубистические работы: «Авиньонские девицы», «Фабрика Хорто де Эбро», «Портрет Амбруаза Воллара», «Три музыканта».

Происхождение термина «кубизм», история возникновения направления. Его основы, теория, периодизация. Группы «Бато-Лавуар» и «Де Пюто». Инкубационный период кубизма: поздние работы Поля Сезанна, выставки Жоржа Сера, фовистов, африканского и русского искусства. Период «сезаннизма» в развитии кубизма. Научно-теоретические и философско-культурологические предпосылки возникновения кубизма. П. Сезанн и кубизм. Аналитический и синтетический кубизм. Особенности художественного пространства у Ж. Брака, П. Пикассо, Ф. Леже, Р. Делоне. Скульптура кубизма.

Супрематизм К.С. Малевича. Роль цвета и формы. «Черный квадрат» как образ мироздания. Влияние живописного супрематизма на архитектуру, скульптуру, дизайн, декоративное искусство.

Тема 2. Художественная культура авангардизма.

Авангард и авангардизм. Научные споры вокруг терминов.

Протест против традиционной культуры. Новые формы творчества. Черты авангардистских направлений: отказ от норм классического изображения, формальная новизна, деформация форм, игровые преобразования и др. Размывание границ между искусством и реальностью. Абстрактное искусство. Первоцвет и первоформа. Мастера абстракции. Русский авангард как явление художественной культуры. Творческое объединение « «Бубновый валет». Лучизм М.Ф. Ларионова. Аналитическое искусство П.Н. Филонова.

Тема 2.1. Футуризм в художественной культуре рубежа веков.

Итальянский и русский футуризм. Теоретические основы и первые манифесты. Два типа футуризма: физический динамизм и динамизм переживаний. Карло Кара, Умберто Боччони, Джакомо Балла, Джино Северени. Энергия динамизма, устремленность в будущее, отказ от традиций в манифестах и творениях футуристов. Ф. Маринетти – идеолог и вождь футуризма. Новое формотворчество в скульптуре футуризма. «Технический манифест скульптуры» Умберто Боччони. «Новеченто». Искусство периода фашизма в Италии. Русский кубофутуризм. Связь с итальянским футуризмом.

Тема 2.2. Дадаизм и сюрреализм.

Дадаизм: разрушение традиционной эстетики. Возникновение течения, происхождение термина, историко-социальные корни. Периодизация и круг художников. «Две волны» дадизма: собственно дадаизм и неодададизм. Предтеча дадизма Марсель Дюшан. Творческие эксперименты М. Дюшана. Тристан Цара, Генри Арп. Группа «291». Мэн Рэй. Абсолютные дадаисты. Андре Бретон. Политические дадаисты. Георг Гросс, Макс Эрнст, Джон Хартфильд. Выставка дадаистов в Кельне (1920).

От дадаизма к сюрреализму. Происхождение понятия. Предыстория. Манифест 1924г. и эстетико-философские основы, особенности развития. Область распространения и политическая программа. Три волны сюрреализма. Национальные школы и сюрреализм. Основные явления. Сюрреализм как художественно-эстетическая технология психоанализа. Теоретическое обоснование принципов и эстетики сюрреализма А. Бретоном и М. Эрнстом. Живопись и графика сюрреализма. Предтеча сюрреализма Дж. Де Кирико. Период аркад, период мебели, период манекенов. Академический период сюрреализма. Макс Эрнст, Анри Масон, Ашил Горьки, Ив Танго. Неадекватный сюрреализм. Принципиальное отличие от параноико-критического направления. Сальвадор Дали. Противоречивость творчества. Основные работы. Графика. Рене Магритт. Мэн Рей. Половинчатый сюрреалист Хуан Миро. Инфантильный сюрреализм Пауль Клее. Скульптура сюрреализма. Альберто Джакометти . Генри Арп. «Пассивный» сюрреализм: дриппининг, деколлаж, бюллетизм, «процесс-арт» и др.

Радел 2. История культуры и искусства первой половины XX века.

Тема 1. Восстановление модернизма.

Роль классиков и отцов европейского модернизма в процессе «восстановления модернизма». Парижская школа живописи. Духовная доминанта произведений А. Матисса, П. Пикассо и М. Шагала. Новые поиски П. Пикассо: интерпретация античной мифологии в позднее творчестве; синтез кубистических поисков и гуманистических идей в «Гернике»; плакаты и графика; скульптура и керамика; монументальные работы. Противоречивость творчества.Творчество М. Шагала за границей: библейские образы; воплощение в картинах мира, полного света и полета; графические произведения автора.

Скульптура первой половины XX века. Творчество А. Бурделя (влияния О. Родена на манеру Бурделя, античные образы, дионисийское начало в сериях работ «Вакханки» и «Бетховен»). Символизм работ А. Майоля. Классическое единство традиций и авангарда в экспрессионистических скульптурах Э. Барлаха. Ритм и поэзия жизни в произведениях виталистов. Музыка первой половины XX века. Синтез позднего романтизма, джаза и эстрады в творчестве Д. Гершвина. Композиторы «шестерки» (содружество французских композиторов). Модернистские и постмодернистские поиски в театральном искусстве. Философия бытия в трагедийном театре Г. Крэга. Истолкование уроков истории в этическом театре Б. Брехта. Дионисийское начало в «театре жестокости» (А. Арто). «Театр абсурда». Драматургия Э. Ионеско.

Тема 2. Неоавангард.

Младшее поколение послевоенного периода. Трагическое мироощущение в искусстве европейского неоавангарда. Влияние идей экзистенциализма на мировое искусство. Традиции и новаторство в искусстве неоавангарда. Тема судьбы в пластике Альберто Джакометти и живописи Френсиса Бэкона. Миры мистицизма и трансцедентных озарений в произведениях Анри Мишо и Вольса. Новая волна обращения к теме «культура и цивилизация». Мятежный пафос группы КОБРА. Экспрессивные, иррациональные работы Асгера Йорна, Карела Аппеля, Корнеля как протест против бездушия цивилизации. Абстрактный экспрессионизм. «Пандемонические Манифесты» Георга Базелитца и реакция отвержения в его живописи.

Перемещение центра культуры и искусства в Америку. Новая жизнь экспериментального искусства. Формирование Нью-Йоркской школы визуальных искусств. Великий Американский Миф в искусстве 40–50-х годов XX века. Новые эстетические идеалы и технические особенности в работах Джексона Поллока, Марка Ротко, Виллема де Кунинга. Культурные реминисценции в американском искусстве. «Философия искусства» Гарольда Розенберга, Барнетта Ньюмена и др. теоретиков искусства. Идея «гуманизма авангарда».

Международное движение «Флаксус» как отражение идей искусства 50–60-х годов XX века. Развитие идей «смерти автора», реди-мейда, отказ от видовых и жанровых категорий в искусстве.

Тема 3. Поп-арт.

Поп-культура и искусство поп-арта. История. Эстетика. Проблема духовности и бездуховности искусства. «Творческая индустрия» – массовому зрителю. Специфические черты искусства поп-арта. Стилистические разновидности поп-арта. «Новый реализм». Фрэнсис Бэкон, Ричард Гамильтон. Художественно-эстетическая и теоретическая деятельность интеллектуалов лондонской «Независимой группы». «Отцы» поп-арта: Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс. Значение поп-арта. Расцвет поп-арта в американском искусстве. Нью-йоркская школа поп-арта: Энди Уорхолл, Рой

Лихтенштейн, Клас Ольденбург. Серийность как главный художественный прием творчества Энди Уорхола. Новая монументальность Джеймса Розенквиста и Тома Вессельмана. Комиксовое искусство Роя Лихтенштейна.

Раздел 3. История культуры и искусства второй половины XX – начала XXI вв.

Тема 1. Расцвет абстрактного искусства в 1960-е годы XX века: геометрическая и хроматическая абстракция.

Расцвет абстрактного искусства в 1960-е годы. Геометрическая абстракция. Неоднородность направлений геометрического искусства. Принципы выделения. Эстетика. Поиск универсалий мира. Хронология. География. Проблема национальных школ. Принципы выделения направления. Социально-эстетические корни. Основные явления. «Новая абстракция». Хроматический абстракционизм и графический абстракционизм. Пит Мондриан, Эллсуорт Келли, Кеннет Ноланд.

Художественные теории хроматической абстракции, оп-арта, минимализма, искусства первичных структур. Теория искусства в трудах Клемента Гринберга. Живопись Аньес Мартин, предтечи минимализма. Искусство тишины Марк Ротко – создатель постживописной абстракции. Монохром Барнета Ньюмана и Эдда Рейнхардта. Ташизм в искусстве. Сэм Френсис. Нюажизм. Джорджия О'Киф. Абстрактный экспрессионизм. Приемы работы. Ашил Горьки. Джексон Поллак. Виллем де Кунинг. Роберт Мотеруэлл. Искусство жеста. Марк Тоби. Искусство свободного выражения. Адольф Готтлиб, Франц Клейн.

Оп-арт. Программированное искусство. Колористический динамизм оп-арта. Кинетическое искусство: мобили и псевдомобили. Жан Тингелли, Александр Кальдер. Использование достижений науки в оп-арте. Теория программированного искусства. Осуществление замыслов на основе вычислительной техники. Декоративная живопись «оптического искусства» в художественной промышленности, дизайне, высокой моде и архитектуре. Теоретические и художественные достижения Виктора Вазарелли.

Тема 2. Концептуализм.

Минимализм как предтеча концептуализма. Концептуализм в искусстве. «Искусство как идея». Текст как самоценный изобразительный элемент. Использование фотографии в концептуальном искусстве. Произведения Джозефа Кошута. Цифры в живописи Романа Опалки. Апология почерка в художественной концепции Сая Туомбли. Игра как главный компонент концептуального искусства. Сферы реализации концептуализма (картина, объект, перфоманс, инсталляция). Молчание и пустое пространство как свобода от идеологии. Московское направление концептуализма в творчестве И. Кабакова, Р. И В. Герловиных, А. Монастырского и художников группы «Коллективные действия».

Гиперреализм: основные сюжеты, особенности техники. Лэнд-арт. Перфоманс. Хеппенинг. Искусство художников-фантастов. Начало

гиперреализма в работе Гранта Вуда «Сентиментальная баллада» («холодный реализм»). Эстетика направления. Чак Клоз, Дон Эдди, Дуан Хансон.

Тема 3. Основные проблемы развития архитектуры и скульптуры XX века.

Новые формы в скульптуре XX века. Скульптура конструктивизма. Органические формы Генри Мура. Ассамбляжи поп-артистов, концептуалистов.

Основные проблемы развития архитектуры XX века. Новые материалы и новые методы строительства. Новые требования к зданиям и сооружениям. Градостроительные теории XX века. Первая волна «Новой архитектуры». Постройки крупнейших небоскребов и архитектурных комплексов. Органическая архитектура Франк Ллойд Райта, единение жилища с природой. Ле Корбюзье. Теория модулора. Пять принципов архитектуры. «Лучезарный город» и жилой комплекс в Марселе. Проект «Вуазен». Вторая волна «Новой архитектуры». Соотношение между национальной формой и функционализмом в работах К. Танге. Третья волна «Новой архитектуры». Коллективное творчество в мастерских. Здания-призраки. Необрутализм в архитектуре. «Иная архитектура» («Хай-тек»). Синтез классических и новых форм в архитектуре. Ландшафтная архитектура. Новые поиски в лэнд-арт.

Тема 4. Специфика художественной культуры России во второй половине XX века.

Особенности социокультурного развития России. Понятия «советская культура», «культура соцреализма», «культура России XX века». Традиции и инновации в культуре. Социалистический реализм как «социальный заказ» тоталитарного государства. Моностилизм советской культуры. Литература, архитектура, изобразительное искусство, музыка, театр соцреализма.

Альтернативная культура: культура русского зарубежья, контркультура диссидентов, молодежная субкультура. «Шестидесятники» в искусстве XX века. Бардовская поэзия. Творчество А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной и др. Театр «эпохи оттепели». Тема войны в художественной культуре и искусстве.

Своеобразие форм социокультурного напряжения в конце века. Переход к полистилистической культуре. Общечеловеческие и национальные приоритеты. Поиск новых форм и проблема индивидуальной, социальной и этнической культурной идентификации. Духовное Возрождение в России.

Тема 5. Постмодернизм как историко-культурное явление XX века.

Истоки постмодернизма. Иллюзия вневременных, «вечных», идей и форм. Искусство постмодерна как эрзац технической цивилизации, выраженный в специфических приемах и понятиях «коллажа», «карнавальности цитат», «энтропии смыслов» и т.п. Фундаментальные принципы постмодернизма. Постмодернизм в архитектуре и изобразительном искусстве. Основные черты постмодернизма в книге Ч. Дженкса «Язык архитектуры постмодерна». Стилизация классических мотивов в постмодернистском искусстве. Пастиш в искусстве. Инсталляция, перфоманс, презентация, хэппининг как формы создания художественной

целостности. Лайф-арт.

Тема 6. Художественная культура рубежа тысячелетий.

Искусство на рубеже XX–XXI веков: тенденции, прогнозы, перспективы развития. Глобальные проблемы современной культуры в произведениях искусства. Экология культуры.

Видовое многообразие современного искусства. Диалог культур. Этнокультурные мотивы в современном искусстве. Современная интерпретация традиционных культур в произведениях искусства. Культурные реминисценции в искусстве. Раджионализм. Актуальность древних традиций Востока в современной европейской культуре и искусстве.

Духовно-религиозные искания в современном искусстве. Современная иконопись. Космос в графических, живописных и музыкальных произведениях искусства. Ритмообразующее начало искусства. Медитативное искусство. Психоделическое искусство. Современный психоанализ и искусство.

Научно-технический прогресс и искусство. Техническая эстетика и дизайн-графика. Дигитальная графика и живопись. Фотографика. Видео-арт. Мед-арт. Новые сюжетные и технические поиски в искусстве фэнтези.

Искусство андерграунда. Искусство граффити: история и современность. Феномен галерейного искусства. Инсталляции XXI века.

Коммерческое искусство. Арт-маркетинг. Высокая мода как вид современного искусства. Дизайнизация искусства. Гламур и искусство. Особенности декоративно-прикладного искусства.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

3.2.1. Тема семинарского занятия: Модерн в художественной культуре рубежа веков

1. Теоретические основы модерна:

а) культурно-исторические предпосылки развития стиля;

б) философия и эстетика модерна;

в) модерн как стиль жизни.

2. Стиль модерн в архитектуре: Поиски новой пластики, Проблема традиции и новаторства:

а) «национальный романтизм»;

б) неоклассицизм;

в) конструктивизм;

г) органическое направление.

3. Мастера модерн в изобразительном искусстве:

а) черты стиля модерн в творчестве художников объединений «Мир искусства», «Наби», Абрамцевского кружка;

б) монументальныее панно Г. Климта;

в) модерн в графике О. Бёрдслея;

г) специфика скульптуры модерна.

4. Декоративно-прикладное и ювелирное искусство модерна:

а) новаторская природа декоративного и ювелирного творчества Рене Лалика;

б) роль «школы Нанси» в развитии стиля модерн;

в) искусство витража.

3.2.2. Тема семинарского занятия: Поп-арт в художественной культуре XX века

1. Эстетика поп-арта:

а) поп-культура и искусство поп-арта: проблема духовности и бездуховности искусства;

б) характерные черты искусства поп-арта.

2. История поп-арта:

а) художественно-эстетическая и теоретическая деятельность интеллектуалов лондонской «Независимой группы»;

б) «отцы» поп-арта: Роберт Раушенберг, Джаспер Джонс;

в) расцвет поп-арта в американском искусстве.

3. Знаковые представители поп-арта:

а) серийность как главный художественный прием творчества Энди Уорхола;

б) новая монументальность Джеймса Розенквиста и Тома Вессельмана;

в) комиксовое искусство Роя Лихтенштейна.

3.2.3. Тема семинарского занятия: Специфика художественной культуры России во второй половине XX века

1. Особенности социокультурного развития России 1950–1970-х гг. и художественная культура:

а) моностилизм советской культуры, искусство соц-арта;

б) эхо Великой Отечественной войны в художественной культуре;

в) художественная культура периода «оттепели»;

г) «суровый стиль» в советской живописи.

2. Альтернативная культура в советский период:

а) культура русского зарубежья;

б) «шестидесятники» в искусстве XX века;

в) бардовская поэзия;

г) московский концептуализм

3. Своеобразие форм социокультурного напряжения в конце века:

а) переход к полистилистической культуре;

б) поиск новых форм и проблема индивидуальной, социальной и этнической культурной идентификации.

3.2. Задания для самостоятельной работы студентов

Программа по дисциплине «История культуры и искусства XX - XXI веков» предусматривает самостоятельную работу студентов под руководством преподавателя. Задания для самостоятельной подготовки дадут возможность расширить и углубить теоретические знания, повторить и закрепить основной материал, полученный в ходе чтения лекционного курса. Формы самостоятельной работы: написание и защита реферата, самостоятельный анализ произведений культуры и искусства XX - XXI веков.

3. 2. 1. Темы рефератов по дисциплине

1. Образ глаза-цветка у П. Гогена и О. Редона.
2. Женские образы в произведениях символистов.
3. Образ человека у В. ван Гога, А.Модильяни, Х.Сутина и у философов-экзистенциалистов.
4. Маски и карнавал в искусстве первой половины XX в.
5. «Тайная вечеря» в творчестве С.Дали, Э.Нольде, Н.Ге, Л. да Винчи.
6. Религиозная тематика С.Дали.
7. Символика розы в картине С.Дали «Медитирующая роза».
8. Картина П.Пикассо «Мальчик с собакой» и стихотворение Ш.Бодлера «Добрые псы».
9. Г.Аполлинер и П.Пикассо.
10. «Пятая дуинская элегия» Р.М.Рильке и творчество П.Пикассо «розового» периода.
11. Библейский образ Юдифи в произведениях мировой художественной культуры (Джорджоне, С.Боттичелли, Г.Климт).
12. Образ Орфея в произведениях искусства (Г.Шютц, Г.Моро).
13. Образ Саломеи (Г.Моро, Г.Климт, О.Бёрдслей) в художественной культуре XX века.
14. «Пан» М. Врубеля и «Циклоп» О.Редона.
15. Мотив лодки (корабля) в художественной культуре XIX–XX веков. (О.Редон, С.Дали, П.Гоген).
16. Влияние творчества В. ван Гога на художественные направления первой половины XX века (экспрессионизм, фовизм).
17. Сон и сновидение в художественных мирах сюрреалистов.
18. Мифологемы в творчестве С.Дали.
19. Тема Безмолвия у О.Редона.
20. Граффити: искусство или антиискусство.

3.2.2. Памятники искусства XX - XXI веков, рекомендуемые к запоминанию и атрибуции

1. *Альбер Марке*. **«Пристань в Ментоне».** 1905 г.
2. *Амедео Модильяни.* **«Портрет Жанны Эбютерн».** 1919 г.

3. *Андре Дерен.* **«Порт в Гавре».** 1905–1906 гг.

4. *Анри Матисс.* **«Красная комната» (Гармония в красном).** 1908 г.

5. *Анри Матисс.* **«Танец».** 1910 г.

6. *Анри Руссо.* **«Муза, вдохновляющая поэта».** 1909 г.

7. *Антуан Эмиль Бурдель*. **«Танец покрывал».** 1910 г.

8. *Аристид Майоль.* **«Средиземное море» («Мысль»).** 1901–1905 гг.

9. Архитектура «хай-тек». **Национальный Центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду** («Бобур»). Архитекторы Р. Пиано и Р. Роджерс. Париж. 1977 г.

10. *Генри Мур.* **«Струнные мать и дитя».** 1938 г.

11. *Гюстав Климт.* **«Юдифь».** 1901 г.

12. *Гюстав Моро.* **«Эдип и Сфинкс».** 1864 г.

13. Дадаизм. *Марсель Дюшан.* **«Фонтан».** 1964 г., воспроизведение оригинала 1918 г.

14. Деконструктивизм. **Пайпер Джеффри Билдинг.** Миннесота, США.

15. *Джакомо Балла*. **«Динамизм собаки на поводке»**. 1912 г.

16. *Джеймс Энсор.* **«Автопортрет с масками».** 1899 г.

17. *Джозеф Кошут*. **«Искусство как идея как идея».** 1967 г.

18. **Дом Тасселя**. Архитектор Виктор Орта. Люксембург. 1892–1893 гг.

19. *Жорж Брак.* **«Дама с мандолиной».** 1910 г.

20. *Жорж Руо.* **«Святой лик».** 1933 г.

21. Интернациональный стиль. **Сиграм Билдинг.** Архитектор Людвиг Мис ван дер Роэ (совместно с Ф.К.Джонсоном). Нью-Йорк, США. 1956–1957 гг.

22. *Кес Ван Донген.* **«Женщина в черной шляпе».** 1908 г.

23. Конструктивизм. *Наум Габо* (Антон и Наум Певзнеры). **«Линейная конструкция №4».** 1970 г.

24. Контекстуализм. **Пьяцца д`Италиа.** Архитектор Ч. Мур. Новый Орлеан. 1977 г.

25. Концептуализм. *Георг Сегал*. **«Алиса, ее история и музыка, которую слышат».** Инсталляция. 1970 г.

26. *Макс Эрнст.* **«Она хранит свою тайну».** 1925 г.

27. *Марк Ротко.* **«Номер 10».** 1950 г.

28. *Микалоюс Чюрленис.* **«Соната весны. Скерцо».** 1907 г.

29. *Морис Дени.* **«Католическое таинство».** 1890 г.

30. *Морис де Вламинк*. **«Баржи на Сене».** Около 1906 г.

31. *Наум Габо.* **«Линейная конструкция № 4».** 1970 г.

32. *Обри Бердслей.* **«Кульминация».** Иллюстрация к пьесе О. Уайльда «Саломея». 1894 г.

33. *Одилон Редон.* **«Циклоп».** 1898 г.

34. **Оперный театр.** Архитектор Йорн Утцон. Сидней. 1957–1973 гг.

35. Органическая архитектура. **Дом над водопадом.** Архитектор Франк Ллойд Райт. Пенсильвания, США. 1936 г.

36. *Пабло Пикассо.* **«Авиньонские девицы».** 1907 г.

37. *Пабло Пикассо.* **«Девочка на шаре».** 1905 г.

38. *Пауль Клее.* **«Пейзаж с желтой церковной башней».** 1920 г.

39. *Поль Синьяк.* **«Сосна Сен-Тропез».** 1909 г.

40. Поп-арт. *Энди Уорхолл*. **«Мерилин».** 1964 г.

41. *Пьер Пюви де Шаванн*. **«Святая Женевьева, созерцающая Париж».** 1898 г.

42. *Сальвадор Дали.* **«Постоянство памяти».** 1931 г.

43. *Сальвадор Дали.* **«Сон, навеянный полетом пчелы вокруг граната, за секунду до пробуждения».** 1944 г.

44. *Сальвадор Дали.* **«Тайная вечеря».** 1955 г.

45. **Собор Саграда Фамилия.** Архитектор Антонио Гауди. Барселона, Испания. 1884–1926 гг. (не завершена)

46. *Сутин Хаим. «***Рыбы и томаты».** 1926 г.

47. Фигуративная живопись. *Конрад Клафек.* **«Доносчик».** 1965 г.

48. *Франц Марк.* **«Синяя лошадь».** 1913 г.

49. Функционализм. **Капелла Нотр-Дам-дю-О**. Архитектор Ле Корбюзье (Шарль Эдуард Жаннере). Роншан, Франция. 1950–1955 гг.

50. *Эдвард Мунк*. **«Крик».** 1893 г.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При освоении дисциплины предусмотрены следующие **виды учебной работы**: лекции, семинарские занятия и самостоятельная работа обучающихся.

На **лекциях** дается краткий обзор основных тем курса, ставятся содержательные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы развития теоретического изучения дисциплины и ее вклада в практику. Преподаватель помогает обучающимся получить общее представление о предмете изучаемого курса, знакомит с методикой работы над курсом, разъясняет наиболее трудные вопросы, ориентирует на систематическую самостоятельную работу над литературой, связывает теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Лекции могут также выполнять стимулирующую и развивающую функцию, способствуют актуализации личностного интеллектуального потенциала обучающихся, формированию основ их культурной компетентности.

Семинары проводятся по предлагаемым темам. При подготовке к семинарским занятиям необходимо внимательно ознакомиться с перечнем выносимых на обсуждение вопросов, и выбрать из списка рекомендуемой литературы издания, в которых они раскрываются.

Следует уделить внимание проблемным аспектам рассматриваемых тем, вдумчиво отнестись к предлагаемым вопросам проблемно-

дискуссионного характера. В ходе подготовки к семинарскому занятию необходимо обратить внимание на включенные в список рекомендуемой литературы источники по изучению конкретных проблемных ситуаций, существующих в современной культуре.

В учебном процессе предусматривается использование **интерактивных форм** проведения семинаров, что позволяет контролировать процесс усвоения обучающимися материала и уровня формирования соответствующих компетенций.

К интерактивным формам относятся:

Учебные дискуссии – формируют умение корректно интерпретировать и критиковать сведения, полученные в результате работы с литературой или в результате проведенного исследования; помогают овладеть понятийным аппаратом курса.

Коллоквиум – является своеобразным подведением итогов аудиторной работы обучающихся, самостоятельного изучения научной литературы, а также опытом систематизации полученных знаний, их упорядочения и вписывания в более широкий социокультурный контекст. К коллоквиуму необходимо представить подготовленный реферат, темы которых представлены в списке. Результаты углубленного изучения теоретических проблем, представленные в рефератах, могут быть впоследствии продемонстрированы на аспирантских научных конференциях.

Виртуальная экскурсия – вид творческой деятельности преподавателя и обучающегося для организации эмоционального сопереживания на занятиях при знакомстве с памятниками искусства в известных художественных и историко-архитектурных музеях мира.

Работа на семинарских занятиях (особенно в обсуждении конкретных проблемных ситуаций) предполагает моменты дискуссии, что требует включения в работу на протяжении всего занятия, внимательного и уважительного отношения к докладчикам, корректной постановки вопросов, оспаривающих реплик и возражений.

При ответе следует учитывать регламент работы, поэтому выступления должны быть по содержанию предельно четкими и емкими. Для выступления на занятии обучающимся рекомендуется подготовить мультимедийную презентацию для иллюстрирования своего сообщения, которая может отражать необходимую информацию по теме выступления, расшифровку терминов, фото- и видеоматериалы.

Оценивание работы обучающегося на практическом занятии осуществляется по следующим критериям:

– полнота и четкость ответа;

– активность на протяжении всего занятия;

– проявление общей эрудиции и коммуникативных способностей;

– наличие корректно и грамотно подготовленной мультимедийной презентации.

– самостоятельность и полнота анализа и интерпретации текстов культуры

В процессе освоения дисциплины особое внимание уделяется самостоятельной работе обучающихся. **Самостоятельная работа** включает: освоение электронных ресурсов, изданной научной литературы и публикаций источников по соответствующим темам. При подготовке результатов самостоятельной работы обучающихся, представляемых в форме сообщений и выступлений на практических занятиях, а также рефераты по теоретическим вопросам к итоговому коллоквиуму, следует ориентироваться на следующие критерии оценивания:

– знание выбранной для изучения проблематики;

– выработка собственного отношения к рассматриваемой проблематике;

– владение научной методологией;

– умение самостоятельно работать с источниками (учебная и научная литература, сайты Internet и др.);

– умение грамотно компилировать материалы и логически их выстраивать в содержательной части работы (сообщении или реферате);

– умение грамотно оформлять и представлять результаты самостоятельной работы, в том числе в формате мультимедийной презентации.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

из Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия», профиль подготовки «Культурный туризм и экскурсионная деятельность», квалификация «Бакалавр».

Код	Формулировка компетенции
УК	**Универсальные компетенции**
УК-5	способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах
ПК	**Профессиональные компетенции**
ПК-11	способность к участию в разработке отдельных разделов проектов региональных программ сохранения и освоения культурного и природного наследия, в том числе в туристической сфере
ПК-13	способность к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм

Этапы формирования компетенций:

УК-5

Начальный этап:

Бакалавр знает этапы исторического развития культуры и искусства XX - XXI веков и их характерные черты, основные памятники культуры и искусства XX - XXI веков. Умеет оценивать и интерпретировать исторические процессы в искусстве данного периода. Владеет навыками отбора и систематизации культурно-исторического искусствоведческого материала; навыками сравнительно-исторического анализа;

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении бакалавром ***базового уровня*** компетенций.

Основной этап:

Бакалавр знает основные черты искусства XX - XXI веков; основные черты культуры XX-XXI вв., нашедшие свое выражение в памятниках искусства. Умеет оценивать наиболее важные для нравственного и художественного развития человечества национальные варианты культуры XX-XXI вв., отразившихся в искусстве. Владеет навыками самостоятельного анализа художественных текстов XX-XXI вв.; выявления через анализ духовных, интеллектуальных и эстетических доминант эпохи.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь ***среднего уровня*** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Бакалавр знает аксиологические аспекты культуры, отраженные в произведениях культуры и искусства XX - XXI веков. Умеет активизировать полученные знания в ходе самостоятельной работы для реализации личностного интеллектуального и творческого потенциала, для формирования гражданской позиции. Владеет навыками интерпретации культурно-исторического материала в процессе формирования гражданской позиции личности

На этом этапе бакалавр достигает ***итоговых показателей*** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

ПК-11

Начальный этап: Бакалавр знает основные термины и понятия по дисциплине; умеет применять культурологические и музеологические методы и концепции для самостоятельного исследования и оценки памятников культуры и искусства XX-XXI веков; владеет навыками отбора методов исследования.

Прохождение этого уровня свидетельствует об освоении бакалавром ***базового уровня*** компетенций.

Основной этап:

Бакалавр знает методологические основы исследования культуры и искусства XX-XXI веков; умеет анализировать научно-теоретическую и учебно-методическую литературу, цифровые образовательные ресурсы по

дисциплине и использовать их для построения собственного изложения программного материала с учетом оценки культурно-исторических особенностей того или иного периода и в контексте осмысления проблем в современной культурной политике; владеет навыками самостоятельного научного исследования на музеологическую тематику.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь ***среднего уровня*** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Бакалавр знает основные идеи и концепции ведущих ученых в историко-культурном и музеологическом знании и в современной науке; умеет интерпретировать материал по дисциплине в контексте профессиональной деятельности по сохранению и освоению культурного наследия; владеет навыками организации своего интеллектуального труда с учетом методологических идей и концепций историко-культурного и музеологического знания.

На этом этапе бакалавр достигает ***итоговых показателей*** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

ПК-13

Начальный этап:

Бакалавр знает этнорегиональные особенности культуры и искусства XX-XXI веков и умеет анализировать информацию, связанную с культурой данного периода и способен к участию в разработке культурно-образовательных программ в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм; владеет методическими навыками.

Прохождение этого уровня свидетельствует о достижении бакалавром ***порогового уровня*** компетенций.

Основной этап:

Бакалавр знает черты артефактов культуры и искусства XX-XXI веков и заложенные в них семантические основы, музеи России и мира, где хранятся памятники культуры и искусства XX-XXI веков; умеет составлять культурно-образовательные программы в системе музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм по теме с использованием знаний, связанных с сохранением и освоением художественно-культурного и культурно-исторического наследия; владеет навыками самостоятельного анализа явлений и фактов культуры и искусства XX-XXI веков; навыками разработки проектов в профессиональной деятельности.

Успешное прохождение этого этапа позволяет достичь ***стандартного уровня*** сформированности компетенций.

Завершающий этап:

Бакалавр знает актуальные направления современной культурной политики в сфере разработки культурно-образовательных программ; умеет

применять знания по дисциплине в практической деятельности, связанной с разработкой культурно-образовательных программ; владеет навыками интерпретации научного материала по истории культуры в процессе разработки культурно-образовательных программ и мероприятий в профессиональной деятельности, связанной с системой музейных учреждений, культурных центров, экскурсионных и туристических фирм.

На этом этапе бакалавр достигает ***эталонного уровня*** по заявленным компетенциям, т.е. осваивает весь объем необходимых знаний, умений и навыков.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если бакалавр не знает основные понятия и термины по предмету, не ознакомился с текстами художественной культуры, не знает шедевров культуры и искусства XX - XXI веков, художественных стилей, методов направлений и их представителей, не имеет навыков художественного анализа, не готов к культурному диалогу.

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся знает терминологию, называет произведения культуры и искусства XX - XXI веков, но не может анализировать их в контексте художественно-исторического развития. Ответ носит описательный характер.

Оценка «хорошо» ставится в случае, если обучающийся знает стили, направления, методы, особенности искусства XX-XXI вв., узнает и комментирует произведения художественной культуры, но не может представить самостоятельные выводы или достаточное количество аргументов для состоятельности этих выводов.

Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся использует знания практического материала по предмету для представления теоретических выводов исследовательского характера, самостоятельно анализирует и интерпретирует произведения художественной культуры в соотношении с мировоззрением времени, менталитета культуры, особенностей авторского стиля.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

5.3.1. Вопросы к экзамену

1. Особенности цивилизационных процессов Западной Европы первой половины XX века, их влияние на искусство. УК-5, ПК-11, ПК-13
2. Проблема противоречия между массовой и элитарной культурами в XX века. «Дегуманизация искусства». УК-5, ПК-11, ПК-13
3. Основные концептуальные подходы к пониманию культуры и их отражение в искусстве первой половины XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13
4. Образ человека в европейском искусстве первой половины XX в. (А.Модильяни, П.Пикассо, Х.Сутин). УК-5, ПК-11, ПК-13

5. Символизм в изобразительном искусстве (Пьер Пюви де Шаванн, Г.Моро, Э.Карьер, О.Редон, группа «Наби»). УК-5, ПК-11, ПК-13

6. Модерн в живописи и графике (Г.Климт, О.Бёрдслей). УК-5, ПК-11, ПК-13

7. Отличительные черты архитектуры модерна. Идейно-стилистическое многообразие, яркие творения и имена. УК-5, ПК-11, ПК-13

8. Поиски новой пластики в творчестве А.Гауди. УК-5, ПК-11, ПК-13

9. Декоративно-прикладное искусство первой половины XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13

10. Фовизм. Общее и индивидуальное в творчестве художников-фовистов. УК-5, ПК-11, ПК-13

11. Многоликое искусство А.Матисса. УК-5, ПК-11, ПК-13

12. «Гармония мироздания» в художественном мире примитивистов. УК-5, ПК-11, ПК-13

13. Культурно-психологические аспекты экспрессионизма. Экспрессионизм в живописи, литературе, музыке. УК-5, ПК-11, ПК-13

14. Эстетические принципы футуризма. Футуризм в изобразительном искусстве. УК-5, ПК-11, ПК-13

15. Лирико-драматическая природа «голубого» и «розового» периодов искусства П.Пикассо. УК-5, ПК-11, ПК-13

16. Кубизм в творчестве П.Пикассо, Ж.Брака, Ф.Леже, Р.Делоне. УК-5, ПК-11, ПК-13

17. Дадаизм: разрушение традиционной эстетики. УК-5, ПК-11, ПК-13

18. А.Бретон и М.Эрнст о сюрреализме. Психоанализ и сюрреализм. УК-5, ПК-11, ПК-13

19. Творчество С.Дали (основные темы, художественный метод, особенности художественного языка). УК-5, ПК-11, ПК-13

20. Абстрактное искусство. Геометрический абстракционизм. Ташизм. УК-5, ПК-11, ПК-13

21. Скульптура первой половины XX века. Основные идеи, образы и средства выражения. А.Бурдель, А.Майоль. УК-5, ПК-11, ПК-13

22. «Самый жестокий и самый милосердный» художник Парижской школы Х.Сутин. УК-5, ПК-11, ПК-13

23. Образ «проклятого и избранного художника» в искусстве первой половины XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13

24. Основные проблемы изобразительного искусства XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13

25. Градостроительные идеи в архитектуре XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13

26. Основные направления в архитектуре XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13

27. Художественно-эстетические особенности гиперреализма. УК-5, ПК-11, ПК-13

28. Специфические черты поп-арта. УК-5, ПК-11, ПК-13

29. Возможности оп-арта в различных видах культуры и искусства. УК-5, ПК-11, ПК-13

30. Кинетическое искусство. УК-5, ПК-11, ПК-13
31. Беспредметное искусство в послевоенный период. УК-5, ПК-11, ПК-13
32. Новые формы в скульптуре XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13
33. Споры о боди-арт. УК-5, ПК-11, ПК-13
34. Язык искусства концептуализма. УК-5, ПК-11, ПК-13
35. Черты искусства примитивов в творчестве Д. Поллока. УК-5, ПК-11, ПК-13
36. Искусство постмодерна. УК-5, ПК-11, ПК-13
37. Минимализм в искусстве XX века. УК-5, ПК-11, ПК-13
38. Лэнд-арт. УК-5, ПК-11, ПК-13
39. Научно-технический прогресс и искусство. УК-5, ПК-11, ПК-13
40. Современный театр и изобразительное искусство. УК-5, ПК-11, ПК-13
41. Искусство андерграунда. УК-5, ПК-11, ПК-13
42. Современное искусство граффити. УК-5, ПК-11, ПК-13
43. Духовно-религиозные искания в современном искусстве. УК-5, ПК-11, ПК-13
44. Инсталляция в начале XXI века. УК-5, ПК-11, ПК-13
45. Этнические мотивы в современном искусстве. УК-5, ПК-11, ПК-13

Художественно-эстетические тенденции в высокой моде. УК-5, ПК-11, ПК-13

5.4. Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Текущий контроль и самоконтроль за уровнем результативности изучения дисциплины осуществляется на практических занятиях по выступлениям по предлагаемым вопросам. Для выступающих учитывается не только качество устного сообщения или реферата, но и презентация, а для слушателей – участие в обсуждении. Дополнительно оценивается степень активности обучающихся в совместных обсуждениях и дискуссиях по учебному материалу, эвристический характер предлагаемых ответов, вопросов, дополнений, резюме. В конце семестра оценивается качество подготовки и защита реферата на итоговом коллоквиуме.

Промежуточный контроль осуществляется ориентировочно в середине освоения программы дисциплины. Учитывается выполнение письменного ответа по одному или нескольким вопросам проблемно-дискуссионного характера.

Итоговый контроль осуществляется в конце семестра на экзамене и включает в себя собеседование по вопросам.

5.4.1. Содержание текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

1. Проверка уровня освоения учебного материала, представленного на лекционных и практических занятиях;

2. Проверка знаний и умений, полученных в ходе самостоятельной подготовки обучающихся к разным типам занятий;

3. Проверка знания и навыков владения основным терминологическим аппаратом ;

4. Проверка умения студентов анализировать и оценивать процессы и ситуации в культуре и в своей профессиональной деятельности, давать адекватную теоретическую и методологическую оценку их характеру;

5. Проверка способностей к публичной коммуникации, к устному представлению результатов самостоятельной работы;

6. Проверка навыков ведения учебной дискуссии и подготовки мультимедийных презентаций, сопровождающих выступления на семинарских занятиях.

5.4.2. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля результативности изучения дисциплины

Текущий контроль включает:

– проверку качества подготовки и представления на практических занятиях выступлений, проектов по предлагаемым темам;

– проверку качества подготовленной мультимедийной презентации, иллюстрирующей ответ или выступление по теме;

Промежуточный контроль включает:

– проверку подготовки письменных ответов по вопросам проблемно-дискуссионного характера;

– защиту реферата.

Итоговый контроль включает:

– проверку подготовки контрольных вопросов к экзамену

5.4.3. Формы контроля результативности изучения дисциплины

Устное сообщение (выступление) – одна из важных форм учебной работы обучающихся, позволяющая оценить и проконтролировать уровень освоения материала, логику понимания и изложения темы, способность к самостоятельной аналитической работе, к критическому суждению. Выступление может быть двух видов: специально подготовленное и спонтанное.

Требования к устному сообщению (выступлению) следующие:

– четкое определение темы выступления и вывод, к которому надо подвести слушателей.

– доступность изложения.

– краткость и предельная ясность.

– единство формы (стиля и содержания).

– эмоциональность и выразительность.

Доклад на практическом занятии – важная форма учебной работы обучающихся. Именно в ходе подготовки доклада у обучающегося вырабатываются навыки самостоятельного творческого мышления, умение анализировать и систематизировать многочисленную информацию, поставляемую учебными и научными изданиями, периодикой, средствами массовой информации. Кроме того, опыт публичных выступлений позволяет обучающемуся сформировать ряд коммуникативных качеств, таких, как умение четко и доступно излагать свои мысли, делать выводы, наличие яркой и образной речи и др.

Критерии оценивания доклада следующие:

– соответствие материала теме и плану;

– раскрытие сущности проблемы;

– полнота / глубина изложения материала;

– логическое построение и связность доклада;

– самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему;

– умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них;

– умение приводить примеры из реальной практики.

Мультимедийная презентация используется для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно продемонстрировать дополнительные материалы к своему докладу (выступлению).

Общие требования к презентации:

– презентация не должна быть меньше 10 слайдов.

– первый слайд – это титульный лист, на следующем слайде должно быть содержание, где представлены основные этапы (моменты) раскрытия темы доклада (выступления). Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.

– дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста и фона, шрифты, анимационные эффекты и др.

– последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.

Реферат –продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения. В п. **3.2**. «Темы докладов и рефератов по дисциплине» приводится перечень тем, среди которых бакалавр может выбрать тему. С защитой своего проекта бакалавр выступает на итоговом занятии по теоретическому блоку тем (время выступления – 10 мин.). При

оценке реферата (собственно текста и процедуры защиты) критериями выступают:

– информационная достаточность;

– соответствие материала теме и плану;

– стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);

– наличие выраженной собственной позиции;

– адекватность и количество использованных источников (7– 10);

– владение материалом.

Письменный ответ на вопрос проблемно-дискуссионного характера – задание, имеющее нестандартное (творческое) решение и позволяющее диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Оценивание таких заданий особенно затруднено.

Критериями оценки ответа могут быть:

– оригинальность замысла;

– уровень новизны в решении проблемы;

– самостоятельность мышления;

– проявление эрудированности и культурной компетентности.

Собеседование по контрольным вопросам – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному вопросу. При оценивании результатов собеседования критериями оценки результатов выступают:

– усвоения знаний (глубина, прочность, систематичность знаний);

– умений применять знания (адекватность применяемых знаний в конкретной ситуации);

– рациональность используемых подходов, умение логически выстроить ответ;

– сформированность профессионально значимых личностных качеств;

– коммуникативные навыки (умение поддерживать и активизировать беседу).

Выполнение итогового практического задания – средство контроля, предполагающее проверку навыков самостоятельного анализа и интерпретации текстов культуры

При оценивании результатов собеседования критериями оценки результатов выступают:

– умение адекватно применять теоретические знания для работы над анализом текста культуры;

– знание языков культуры, знаковой природы, художественно-образных особенностей текстов культуры;

– рациональность используемых методов анализа;

– самостоятельные навыки анализа текстов культуры сквозь призму исторического, мировоззренческого, стилистического и авторского подходов.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная литература

Основная литература

1. Арсланов, В.Г. Западное искусствознание XX века: Постмодернизм: учебное пособие / В.Г. Арсланов; Российская академия художеств НИИ теории и истории изобразительных искусств. - М.: Академический проект, 2014. - 274 с.- [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298212

2. Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник / Ю.Б. Борев. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 496 с.- [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193

3. Москалюк, М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века: учебное пособие / М.В. Москалюк; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. - 257 с. - [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036

Дополнительная литература

1. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания: XX век. Формальная школа: учебное пособие / В.Г. Арсланов; Российская академия художеств НИИ теории и истории изобразительных искусств. - М.: Академический проект, 2015. - 355 с.: ил. - (Концепции). - ISBN 978-5-8291-1719-1; То же [Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298211

2. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания: XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: учебное пособие / В.Г. Арсланов; Российская академия художеств НИИ теории и истории изобразительных искусств. - М.: Академический проект, 2015. - 304 с. : ил.- [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=298208

3. Карцева, Е.А. Выставочное и галерейное дело: учебное пособие / Е.А. Карцева. – Москва: Директмедиа Паблишинг, 2019. – 197 с.: табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496771

4. Королев В.К. Феноменология культуры [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ В.К. Королев, В.А. Кондрашов.- Ростов: ЮФУ, 2011.- 296 с.- Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241090&sr=1

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине бакалавры могут использовать ресурсную базу Дальневосточной государственной

научной библиотеки (книги, журналы, газеты, издания на электронных носителях, аудио- и видеоиздания и другие виды документов; электронный и генеральный каталоги; ресурсы Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина; электронные ресурсы информационно-библиографического отдела; фонд авторефератов диссертаций и литературы групповой обработки; научные и методические материалы библиотеки и др.).

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.
2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».
3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.
4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru.
5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.
6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.
7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://school-collection.edu.ru

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://fcior.edu.ru

Для подготовки научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com.

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки студентов к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочной системы «Культура», также

реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническая база реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения: учебные аудитории 207, 211, 215б, 313, оборудованные мультимедийными презентационными комплексами в составе проектора, активной акустической системы, персонального компьютера; телевизорами, столами и стульями, столами письменными для преподавателей, аудиторными настенными досками.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

- ауд. 209 (читальный зал), оборудованный персональными компьютерами, обеспечивающими доступ к электронной информационно-образовательной среде организации, к сети «Интернет», к электронным библиотечным системам;

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

Чтение лекций по дисциплине сопровождается учебно-наглядными пособиями: слайд-презентациями и видео материалами.

7. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения,

профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обусловливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами

воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws, «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что

особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e. lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.