

Документ подписан посредством электронной подписи

Информация о владельце:

ФИО: Кислова Наталья Николаевна

Должность: Проректор по УМР и качеству образования

Дата подписания: 12.08.2025 14:15:51

Уникальный программный ключ:

52802513f5b14a975b3e9b13008093d5726b159bf6064f865ae65b96a966c035

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

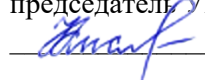
высшего образования

«Самарский государственный социально-педагогический университет»

Кафедра литературы, журналистики и методики обучения

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по УМР и КО,
председатель УМС СГСПУ

 Н.Н. Кислова

МОДУЛЬ "КУЛЬТУРОЛОГИЯ"

Современное искусство

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	Литературы, журналистики и методики обучения		
Учебный план	ФФ-м25ФКо(2г) Направление подготовки: 45.04.01 Филология Направленность (профиль) «Филология в системе культуры»		
Квалификация	магистр		
Форма обучения	очная		
Общая трудоемкость	2 ЗЕТ		
Часов по учебному плану	72	Виды контроля в семестрах: зачеты 4	
в том числе:			
аудиторные занятия	24		
самостоятельная работа	48		

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (Курс. Номер семестра на курсе)	4(2.2)		Итого	
Вид занятий	УП	РПД	УП	РПД
Лекции	8	8	8	8
Практические	16	16	16	16
В том числе инт.	6	6	6	6
Итого ауд.	24	24	24	24
Контактная работа	24	24	24	24
Сам. работа	48	48	48	48
Итого	72	72	72	72

Программу составил(и):

Радаева Элла Александровна

При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их здоровья рабочая программа дисциплины (модуля).

Рабочая программа дисциплины

Современное искусство

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - магистратура по направлению подготовки 45.04.01 Филология (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 980)

составлена на основании учебного плана:

Направление подготовки 45.04.01 Филология

Направленность (профиль) «Филология в системе культуры»

утвержденного Учёным советом СГСПУ от 28.02.2025 протокол №8

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Литературы, журналистики и методики обучения

Протокол от 29.04.2025 г. №9

Зав. кафедрой Буранок О.М.

Начальник УОП

Н.А. Доманина

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель изучения дисциплины: сформировать компетенции обучающегося в области истории современного искусства, позволяющие проявить готовность и способность применять знания и умения в педагогической и научно-исследовательской деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- определить условия формирования стилистических направлений в разных областях современной художественной жизни;
- раскрыть основные принципы взаимодействия в различных сферах искусства
- рассмотреть специфику направлений современного искусства

Область (сфера) профессиональной деятельности: 01 Образование и наука

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

История русской литературы, История зарубежной литературы, История и методология изучения культуры, Теория и практика межкультурного взаимодействия, Литература и театр, Кино и литература: формы перевода между языками, История кино, Поэтика кино, Изобразительное искусство и литература, Музыка в истории культуры

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

Литературные музеи

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ОПК-2 Способен использовать в профессиональной деятельности, в том числе педагогической, знания современной научной парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы методологических принципов и методических приемов филологического исследования

ОПК-2.1. Знает основные категории, термины, понятия теории и истории литературы, умеет их демонстрировать в профессиональной деятельности, в том числе и педагогической

Знает: основные особенности развития современного культурного процесса; известных представителей соответствующих жанров и направлений, тематику и проблематику их творчества.

ОПК-2.2 Умеет отбирать и обобщать необходимые фундаментальные научные представления для создания методологической базы и методических стратегий филологического исследования, в том числе и в области преподавания учебных филологических дисциплин

Умеет: отбирать и обобщать необходимые фундаментальные научные представления в области филологии для создания методологической базы и методических стратегий исследования современного искусства.

ОПК-2.3 Владеет навыками отбора и обобщения необходимых фундаментальных научных представлений для создания методологической базы и методических стратегий филологического исследования, в том числе и в области преподавания учебных филологических дисциплин

Владеет: навыками самостоятельного исследования современного искусства.

Умеет: использовать и интегрировать различные методы для проведения исследования в области современного искусства.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Часов	Интеракт.
	Раздел 1. Искусство последней трети XX в.			
1.1	Основные направления культуры XX века. Переход к новым формам искусства. Синтез искусств. /Лек/	4	2	1
1.2	Альтернативное искусство и масскультура /Лек/	4	2	1
1.3	Проблематика современности: основные концепции и подходы /Пр/	4	2	1
1.4	Современное искусство в системе глобального капитализма /Пр/	4	4	1
1.5	Современный арт-рынок /Пр/	4	2	2
1.6	Проблематика современности: основные концепции и подходы /Ср/	4	7	0
1.7	Современное искусство в системе глобального капитализма /Ср/	4	7	0
1.8	Современный арт-рынок /Ср/	4	6	0
	Раздел 2. Искусство XXI в.			
2.1	Основные тенденции развития современного мирового искусства. /Лек/	4	2	0
2.2	Глобализация и искусство. /Лек/	4	2	0
2.3	Искусство действия и теории перформативности /Пр/	4	2	0
2.4	Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки» /Пр/	4	2	0
2.5	Современное искусство и электронные медиа /Пр/	4	4	0
2.6	Искусство действия и теории перформативности /Ср/	4	9	0
2.7	Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки» /Ср/	4	9	0
2.8	Современное искусство и электронные медиа /Ср/	4	10	0
2.9	/Зачет/	4	0	0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)**5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)**

4 семестр, 4 лекции, 6 практических занятий

Раздел 1. Искусство последней трети XX в.

Лекция № 1 (2 часа)

Основные направления культуры XX века. Переход к новым формам искусства. Синтез искусств

Введение в общую проблематику изучения современной истории искусства. Основные направления культуры XX века - символизм, авангардизм, модернизм. Переход к новым формам искусства. Синтез искусств. Постмодернизм. Гиперманизм. Фотореализм. Неоконцептуализм и инсталляция
История современного искусства.

Лекция № 2 (2 часа)

Альтернативное искусство и масскультура

Неоэкспрессионизм. Постминимализм. Соц-арт. Альтернативная культура. Трансавангард. Граффитизм. Видеоарт. Публичные хеппенинги. Московский концептуализм. Новые дикое.

Практическое занятие № 1 (2 часа)

Проблематика современности: основные концепции и подходы

1. Послевоенное искусство: социальные, политические, экономические истоки формирования и контекст.
2. Кризис авангарда первой трети XX века как источник формирования послевоенных художественных течений.
3. Теоретическое осмысление культуры второй половины XX – начала XXI вв.: неомарксистская, феминистская, структуралистская и постструктуралистская критические программы.

Практическое занятие № 2–3 (4 часа)

Современное искусство в системе глобального капитализма

1. Демократизация художественного образования в 1980–1990-е годы в Америке и странах Европы. Трудовые отношения в сфере современного искусства: постфордизм, нематериальный труд и проблема прекариата. Операизм и постопераизм.
2. Механизмы финансирования современного искусства: меценатство, спонсорство и деятельность частных, корпоративных и государственных фондов.
3. Послевоенные теории модернизма: Уход от автономии искусства к сетевой гетеронимии. Эстетическая теория Т. Адорно, теории Памеллы М. Ли, Д. Джослита, Х. Штейерль и др. Принципиальное различие в интерпретации модернизма постмодернистским и современным искусством.

Практическое занятие № 4 (2 часа)

Современный арт-рынок

1. Биеннале современного искусства как пост-институт нематериального труда (П.Гилен). Ликвидность и национальные интересы арт-рынка. Монетизация постколониальной теории и мультикультурализма.
2. Институциональная критика искусства: художественные практики и теории. Б. Бухло, А. Фрейзер, Х. Хааке, Т. Хиршхорн, П. Бурдьё, К. Бишоп, Д. Дэвис, Д. Брайан-Уилсон и др.
3. Современное искусство после экономического кризиса 2008 года: идеи посткапитализма, неореакция, акселерационизм и консервативный поворот

Раздел 2. Искусство XXI в.

Лекция № 3 (2 часа)

Основные тенденции развития современного мирового искусства

Перспективы и условия преемственности российского и мирового искусства. Проблемы современного искусства.

Традиции экспрессионизма в современной культуре. Современный арт-рынок.

Лекция № 4 (2 часа)

Глобализация и искусство

Нео-поп. Новая британская скульптура. Свободная фигуративность. Молодые британские художники или YBA. Массреализм. Демосцена. Стрит-арт. Superflat. Соцреализм. Русское бедное. Неоакадемизм. Систематизм. Музеи и галереи современного искусства.

Практическое занятие № 5-6 (4 часа)

Искусство действия и теории перформативности

1. Перформативный поворот и его институционализация в современном искусстве: художественные практики и теоретические подходы.
2. Критика онтологического эссенциализма: перформативная субъективность и проблематика телесной и гендерной идентичности (Дж. Батлер, Э. Фишер-Лихте и др.). Демократическая агентность.
3. Философия события и практики современного искусства.
4. Физика и метафизика тела: постгуманизм, кибернетика и границы телесности.

Практическое занятие № 7 (2 часа)

Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки»

1. Особенности феномена «субкультуры»: механизмы формирования, контекст возникновения.
2. История художественных объединений и союзов второй половины XX – начала XXI вв.
3. Особенности социализации акторов поля художественной культуры в эпоху новейших технологий коммуникации.

Практическое занятие № 8 (2 часа)

Современное искусство и электронные медиа

1. Современное искусство и теории архива: от концептуализма к post-internet. Уязвимость искусства новых медиа перед устареванием технологий. Документация и музейное хранение медиаискусства.
2. Техники и технологии медиаискусства.
3. Что такое медиахудожник? Медиаавторство в системе интернет протоколов (А. Гэллоуэй). Модерация и премодерация в интернете.
4. Медиаархеология и критика «новизны».

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)			
Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине			
№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Тема №1. Проблематика современности: основные концепции и подходы Тема №2. Современное искусство в системе глобального капитализма Тема №3. Современный арт-рынок	Расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам информации.	Ответы на практических занятиях, участие в дискуссиях
2	Тема №4. Искусство действия и теории перформативности Тема №5. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки» Тема №6. Современное искусство и электронные медиа	Расширение и закрепление знаний, умений и навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине и другим источникам информации.	Доклады с элементами самостоятельных исследований из области краеведения
Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор			
№ п/п	Темы дисциплины	Содержание самостоятельной работы	Продукты деятельности
1	Не предусмотрено		
5.3. Образовательные технологии			
При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии: информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология рефлексивного обучения, технологии групповой дискуссии, интерактивные технологии, технологии проблемного обучения, технология организации учебно-исследовательской деятельности, технология развития критического мышления.			
5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация			
Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным документом.			
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Дата обращения к электронным учебным изданиям, электронным образовательным ресурсам, современным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы			
6.1. Рекомендуемая литература			
6.1.1. Основная литература			
	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л1.1	Турчин В. С.	Образ двадцатого... в прошлом и настоящем / В. С. Турчин. – 648 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44363 . – ISBN 5-89826-131-1. – Текст : электронный.	Москва : Прогресс-Традиция, 2003.
Л1.2	Кондакова Ю. В.	PR-технологии. Арт-пиар : учебное пособие / Ю. В. Кондакова ; Уральский государственный архитектурно-художественный университет (УрГАХУ). – 95 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455455 . – ISBN 978-5-7408-0186-5. – Текст : электронный.	Екатеринбург : Архитектон, 2016.
6.1.2. Дополнительная литература			
	Авторы, составители	Заглавие, ссылка на электронную библиотечную систему	Издательство, год
Л2.1	Павлов А. Ю.	История искусств от первобытности до современности : учебное пособие : [12+] / А. Ю. Павлов. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330 . – ISBN 978-5-4499-0593-2. – DOI 10.23681/573330. – Текст : электронный.	Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019.
6.2 Перечень программного обеспечения			
- Acrobat Reader DC			
- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite			
- GIMP			
- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Teams, OneDrive, Yammer, Stream, SharePoint Online).			
- Microsoft Windows 10 Education			
- XnView			
- Архиватор 7-Zip			

6.3 Перечень информационных справочных систем, профессиональных баз данных	
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»	
- Базы данных Springer eBooks	
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
7.1	Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Меловая доска-1шт., Комплект учебной мебели
7.2	Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. Оснащенность: ПК-4шт. с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду СГСПУ, Письменный стол-4 шт., Парты-2 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
Работа над теоретическим материалом происходит кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю. Проработка рабочей программы дисциплины, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с информационными источниками в разных форматах. Также в процессе изучения дисциплины методические рекомендации могут быть изданы отдельным документом	

Балльно-рейтинговая карта дисциплины «Современное искусство»

Курс 2 Семестр 4

Вид контроля		Минимальное количество баллов	Максимальное количество баллов
Раздел 1. Искусство последней трети XX в.			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	28	50
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)		
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)		
Контрольное мероприятие по разделу			
Промежуточный контроль			
Раздел 2. Искусство XXI в.			
Текущий контроль по разделу:			
1	Аудиторная работа	28	50
2	Самостоятельная работа (специальные обязательные формы)		
3	Самостоятельная работа (специальные формы на выбор)		
Контрольное мероприятие по разделу			
Промежуточный контроль			
Промежуточная аттестация			
Итого:		56	100

Виды контроля		Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов	Темы для изучения и образовательные результаты
Текущий контроль по разделу «Искусство последней трети XX в.»			
1	Аудиторная работа	Подготовиться к беседе по вопросам темы – от 19 до 33 баллов Критерии оценивания: 19 баллов – отдельные реплики, добавления, замечания по обсуждаемым вопросам; 25 баллов – глубокий, содержательный, аргументированный ответ на один из обсуждаемых вопросов; 33 балла – активная работа на занятии, участие в обсуждении нескольких вопросов, самостоятельное исследование отдельной темы.	Тема №1. Проблематика современности: основные концепции и подходы Тема №2. Современное искусство в системе глобального капитализма Тема №3. Современный арт-рынок ОПК-2.1 Знает основные категории, термины, понятия теории и истории литературы, умеет их демонстрировать в профессиональной деятельности, в том числе и педагогической. ОПК-2.2 Умеет отбирать и обобщать необходимые фундаментальные научные представления для создания методологической базы и методических стратегий филологического исследования, в том числе и в области преподавания учебных филологических дисциплин
2	Самостоятельная работа		

	(обязательные формы)		
3	Самостоятельная работа (на выбор)		
Контрольное мероприятие по разделу			
Промежуточный контроль (количество баллов)			
Текущий контроль по разделу «Искусство XXI в.»			
1	Аудиторная работа	Подготовиться к беседе по вопросам темы – от 19 до 33 баллов Критерии оценивания: 19 баллов – отдельные реплики, добавления, замечания по обсуждаемым вопросам; 25 баллов – глубокий, содержательный, аргументированный ответ на один из обсуждаемых вопросов; 33 балла – активная работа на занятии, участие в обсуждении нескольких вопросов, самостоятельное исследование отдельной темы.	Тема №4. Искусство действия и теории перформативности Тема №5. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки» Тема №6. Современное искусство и электронные медиа ОПК-2.3: Владеет: навыками самостоятельного исследования современного искусства. Умеет: использовать и интегрировать различные методы для проведения исследования в области современного искусства.
2	Самостоятельная работа (обязательные формы)		
3	Самостоятельная работа (на выбор)		
Контрольное мероприятие по разделу			
Промежуточный контроль (количество баллов)			
Промежуточная аттестация		Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине	