

*Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»*

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

**Наименование
дисциплины**

Культура и искусство модернизма

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

1. Цели и задачи дисциплины:

*дать студентам – бакалаврам отделения «Искусства и гуманитарные науки» - представление о культуре и искусстве конца XIX начала XX века, о модернистской мировоззренческой и культурологической парадигме

*познакомить студентов со спецификой данной дисциплины, основными направлениями и категориальным аппаратом, существующим в рамках данной дисциплины;

*представить в систематизированном виде содержание современных представлений о культуре модернизма: дать представление о дискуссиях и разночтениях, раскрыть суть исторического генезиса культуры конца XIX начала XX века, познакомить с формами и видами модернистской культуры Запада и Востока;

*расширить кругозор студентов, повысить уровень их культурной компетентности; Научить студентов ориентироваться в новом культурном пространстве, обозначить путь междисциплинарных исследований в области предметного научного поля данной специальности.

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина Культура и искусство модернизма относится к вариативной части блока 1 учебного плана.

В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Универсальные компетенции			
1	УК-5	История и теория визуальных искусств: эпоха Возрождения и эпоха Просвещения	История и теория визуальных искусств: новое время
...			
Общепрофессиональные компетенции			
1	ОПК-2; ОПК-6	Философия культуры	История и теория визуальных искусств: основы современного искусства
...			

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения лекционного материала студенты должны:

**знать* основные категории и понятия модернистской культуры и искусства, ориентироваться в основных художественных направлениях и стилях;

**владеть общекультурными компетенциями:* иметь представление об основных исторических этапах развития мировой культуры конца XIX - начала XX века и диалоге культур, вошедших в историю;

**уметь самостоятельно оценивать культурные факты, явления и события разных художественных направлений и школ.*

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет **3 зачетных единиц - 108 ЗЕ**

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Аудиторные занятия (всего)	108	1			
В том числе:	-	-	-	-	-
<i>Лекции</i>	20				
<i>Практические занятия (ПЗ)</i>	40				
<i>Семинары (С) - тренинги</i>					
<i>Лабораторные работы (ЛР)</i>					
Самостоятельная работа (всего)	48				
Общая трудоемкость	час				
	зач. ед.	3 ЗЕ	1		

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Социокультурная ситуация рубежа веков: конец XIX начало XX века (2 часа)	Амбивалентность художественной картины мира начала XX века. Двойственность как художественная доминанта эпохи: «аполлоническое» и «дионисийское» (Ф.Ницше) в культуре. Настроение «конца века» и «декаданс культуры» (Н.Бердяев «Варварство и упадничество», «Русская идея. Основные проблемы русской мысли XIX начала XX века»). Культурный Ренессанс Серебряного века в России - теоретическое наследие Н.Бердяева, В.Розанова, Вяч. Иванова, А.Белого и др. Художественная жизнь России рубежа веков и европейская культура: Вагнер и поиск всеобщего синтеза искусств в русской поэзии и живописи. Век модерна. Панорама столичной жизни: столичная аристократия и обитатели городского дна, террористы и жандармы, празднование 200-я Петербурга, дом Мурузи и «Башня» В.Иванова. «Картина мира» в русской философии, литературе и живописи начала XX века: от человека бунтующего к человеку играющему.

		Антропологическая революция: «машинная эстетика» итальянского и русского футуризма: новый мир – новый человек – новый язык. «Человек без органов» А. Арто. «Сверхмарионетка» (А.Крэг) как центральный персонаж нового театра.
2.	Поэтика дендизма и декаданс	Денди: история слова. Дендистский образ жизни и стратегии жизнетворчества. Джорж Браммелл и каноны мужской моды. Жизнетворчество О. Уайльда. «Портрет Дориана Грея» как манифест дендизма. Концепция «кэмп» Сюзен Зонтаг. Уальдовский дендизм и кэмп. Граф Роббер де Монтеस्कью- денди декаданса и персонаж романа Гюисмана «Наоборот». «Проклятые поэты»: А.Рембо и П.Верлен – метафизика пола. Поэзия М.Кузмина и дендизм. Дендизм в кругу «мирискусников». З.Гиппиус как дама-денди, женское переодевание в мужские костюмы. Дендизм и мода. Декаданс - стиль жизни и стиль искусства. "Декадентская душа" Ш.Бодлера ("Цветы зла", 1857): искреннее презрение к внешнему миру, восхищение собой и нарциссизм. Основные мотивы декадентской лирики - мотив усталости от жизни, чувство одиночества и безнадежности. " Теория соответствий" Ш.Бодлера и опыты синестезии в символистской поэзии (А.Рембо" Гласные"). Декаданс и символизм: притяжение и отталкивание. Символизм как новая поэтическая школа во Франции (С.Малларме, П.Верлен, А.Рембо, Т.Корбье,Р.Гиль, Г.Кан, А. де Ренье, Ф. Вьеле-Гриффен, Ш.Морис, Ж.Мореас, Ш.Винье и др.).Установка на язык ассоциаций, техника суггестии, обращение к верлибру (А.Рембо "Озарения"). Зарождение символизма в России. Выход первого сборника "Русские символисты" (1893) под редакцией В.Брюсова. Первый этап русского символизма, "старшее" поколение поэтов: Д.Мережковский, З.Гиппиус, Ф.Сологуб, В.Брюсов, К.Бальмонт, А.Добролюбов, В.Гиппиус, Н.Минский. Теория символа и символизма в трудах Д. Мережковского, Вяч. Иванова, А.Белого, В.Брюсова, А.Блока и др. Философия В. Соловьева: София, идея богочеловека и мессианский закон. "Младшее" поколение символистов: А.Белый (Бугаев), А.Блок, Вяч. Иванов, С.Соловьев, Эллис(Кобылинский), Ю.Балтрушайтис, И.Ореус (Коневский). А.Блок и З. Гиппиус: диалог, вошедший в историю.

3	Символизм в русской и европейской живописи	Предтечи символизма: «Братство прерафаэлитов»(1848-1898). Возникновение прерафаэлизма. Обращение к искусству Возрождения до Рафаэля в творчестве художников: Джон Эверитт Миллэ, Данте Габриэль Росетти, Уильям Холман Хант, Форд Мэддокс Браун, Уильям Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс, Артур Хьюз. Пейзаж у прерафаэлитов. Книжная графика Обри Бердсли. Тело прерафаэлитов и гендерные игры. Символизм в европейской живописи: неоромантизм и культ красоты. Художественное объединение «Мир искусства» (1899 - 1903 и 1911 - 1922). Исторические стилизации и эстетизм в творчестве А.Бенуа, К. Сомова, Л.Бакста, М.Добужинского, Е.Лансере, Н.Рериха, И.Билибина, А.Головина и др. Ретроспекция прошлых эпох в живописи А.Бенуа: серии «Последние прогулки Людовика XIV» (1897-1898) , «Версальская» (1905). Язык аллюзий, намека и аллегорий в живописи мирискусников: «галантный жанр» К. Сомова («Осмеянный поцелуй», «Арлекин и дама» и др.) Книжный синтез: иллюстрации Е.Лансере к «Хаджи Мурату» Л.Толстого и М.Добужинского к роману Ф.Достоевского «Белые ночи». Театральная деятельность мирискусников: сценография А.Бенуа (Мольер «Мнимый больной», 1912; «Гартюф», 1912; « Брак поневоле», 1913), декорации и костюмы Л.Бакста к балетам «Нарцисс»(1911) и « Послеполуденный отдых фавна»(1912), сотрудничество М.Добужинского и К.Станиславского (И.Тургенев «Месяц в деревне», 1909 и «Николай Ставрогин» ,1913) по мотивам романа «Бесы» Ф.Достоевского. « Русские сезоны» А.Дягилева в Париже (1909 - 1929).Деятельность общества «Голубая роза» (1907- 1909): А.Арапов, Н. Крымов, П.Кузнецов, В. и Н. Милиоти, Н.Сапунов, М.Сарьян, С.Судейкин, П.Уткин, А.Фонвизин и др. Содружество поэтов-символистов и художников. Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве П.Кузнецова, П.Уткина, Н. Милиоти. Символистская пластика В.Борисова-Мусатова: отраженная реальность, цвет и фактурные эффекты художника, фигуры как бестелесные духи («Гобелен»,1901; «Водоем», 1902; «Призраки», 1903; «Прогулки на закате»,1903 и др).

4.	Стиль модерн	Век модерна. Настроение «fin de siècle», новый стиль жизни. Дуализм модерна: сочетание элитарного и массового, концепция «удобного кресла» (А.Матисс) и панэстетизм модерна. Иконография модерна. Знаки и символы. Орнаментализм как ведущий признак стиля, флореальное направление в модерне, декоративность модерна и синтетизм. Ар Нуво во Франции: творчество Гюстава Моро, Пьера Пюви де Шаванна, Одилона Редона: мифологизм модерна и новая знаковость. Поль Гоген и Понт-Авенская школа. Поиски нового синтеза искусств. Стиль модерн в Англии: творчество Обри Бердсли. Уильям Моррис и «Движение искусств и ремесел». Стиль модерн в Австрии: творчество Гюстава Климта и венский Сецессион: «золотой» и «цветочный» период мастера. Афиши и панно Ар Нуво: А.Муха. Архитектура модерна: «линия Орта», особняк Тасселя в Брюсселе (1892-1893, архитектор Виктор Орта), отказ от анфиладной или коридорной системы - вертикализм, особая роль окна, лестницы и балкона. Дом Анри ван де Вельде (1896) «Блюменверф»: установка на синтез искусств и новая культура повседневности.
5.	Зарождение авангарда в Европе. Экспрессионизм в Германии. Художественный мир В. Кандинского	Экспрессионизм как направление в литературе и искусстве: философия, эстетика, история. Группа «Мост» в Дрездене (1905 - 1910). Поиски живописной выразительности: экспрессия цвета, гротеск, живописный контур, роль линии. Творчество Э. Кирхнера, Э. Хеккеля, М.Пехштейна, К. Шмидта - Ротлуффа, Э.Нольде. Социальное направление в немецком экспрессионизме: К. Кольвиц, М.Бекман, О.Дикс, Г.Гросс. Группа «Синий всадник» (1911 - 1912) в Мюнхене: В.Кандинский, А.Явленский, Ф.Марк, А. Макке, П.Клее, Л. Файнингер, А.Шенберг. Поиск экспрессии через цвет и динамику. Теория духовности в искусстве В.Кандинского. Понятие «Bild» в формировании художественной теории В.Кандинского. Поиск синтетического искусства: синестезийный эксперимент художника в сценических композициях «Желтый звук» и «Фиолетовый занавес». Переход к беспредметной, абстрактной живописи. «Композиции» и «Импровизации» художника.
6.	Фовизм	Фовизм как школа колористов во Франции (1905-1908). Экспрессия цвета и максимальная

		выразительность краски в живописи А.Матисса, А.Марке, А.Дерена, Ж.Руола, Р.Дюфи, М. де Вламинка, К. ван Донгена и др. Увлечение пуантилью и примитивом, детский взгляд на мир. Установка на максимальную энергию красок и интенсификацию цветовой палитры. Разработка новой фактуры за счет напряженных цветовых контрастов. Активное использование цветного контура, усиливающего силуэтность и выразительность фигур. Творчество А.Матисса. Отношение к живописи как к комбинации на плоскости разных красок. Синий, зеленый, красный без смешивания как путь к новой выразительности («Танец», «Музыка», 1908). Синтез цвета и рисунка, новая живописная пластика. Окно как пространство в пространстве - основной мотив в картине «Красная комната» (1909). Техника декупажа в поздних работах художника.
7	Кубизм в Западной Европе и его эволюция. Орфизм	Истоки кубизма. Интерес к примитивам и экзотическим культурам. Африканская скульптура и «Авиньонские девицы»(1907) П.Пикассо: диалог искусств в пространстве культуры. Творчество П.Пикассо и Ж. Брака. Этапы кубизма: аналитический (принцип деформации, канон сдвинутой конструкции, геометризация формы), аналитический (принцип сращения, полицентризм и полиперспективность), декоративный (коллаж). Попытка ввести фактор времени и движения в живопись. Принцип симультанности - совмещение нескольких точек зрения и принцип одновременности. Расширение кубизма как художественного течения. Группа «Де Пюто» (1910 - 1914) и «Салон золотого сечения» (1912). Творчество А.Глеза, Ж. Метценже, А. ле Фоконье, Х.Гриса др. «Трубизм» Ф. Леже. Русская кубистика: Л.Попова, Л.Удальцова, И. Пуни, А. Экстер, А. Моргунов и др. Музыкальные ассоциации свободных форм и цветов. Симультанная книга Б.Сандрара и С.Делоне «Транссибирский экспресс». Поиск новых цветовых решений в поэзии.
8	Футуризм в Италии и в России	Апология техники и скорости в манифесте Ф.Маринетти «Футуризм»(1909). «Машинная эстетика» нового искусства, проповедь

		агрессивности и войны. «Презрение к женщине» как показатель утверждения «мужского» в культуре. Принцип динамизма и движения по «линиям направления сил» в живописи миланских художников: Д. Балла, Д. Северини, У. Боччони, К.Карра и др. «Пластический динамизм» У.Боччони. Симультанность как многократное повторение предмета в пределах живописной плоскости. Творчество Д. Балла. Фотомонтаж А.Брагаллия. Аграмматизм футуристической поэзии. «Беспроволочное воображение» Ф. Маринетти как следствие абсолютной творческой свободы. История футуризма в России. Аналитический «канон сдвинутой конструкции» кубистов и пространственно-временной динамизм футуристов в русской кубофутуристической школе. Синтез кубистической и футуристической живописной стилистики в работах Н.Гончаровой, О.Розановой, К.Малевича, А.Моргунова, И.Клюна, И.Пуни.
8.		
9.	Русский авангард: 1907 - 1932. История движения	Хроника художественной жизни 10х годов. Первые выставочные объединения молодых художников. Выставки «Салон Золотого Руна» (1908 и дважды - 1909) и «Салон В. Издебского» (1909 - 1910) как демонстрация новых направлений в русском и европейском искусстве. Роль собирателей С.Щукина и И.Морозова в формировании представлений о современном зарубежном искусстве в профессиональных художественных кругах российских столиц. Скандалы и споры вокруг возникновения нового движения, отклик прессы. Формирование поэтических групп русского футуризма: «Гилея»-кубофутуризм, «Мезонин поэзии», «Ассоциация поэтов -эгофутуристов, «Центрифуга» и др. Диспуты «Союза молодежи». Проблема культурной антропологии в новом искусстве: новый человек как провозвестник новой идеологии и нового искусства. Спор о красоте: «Венеры» М.Ларионова и «башмак» М.Зданевича как символ «презрения к земле». Брутальность новой эстетики, культ машины и техники. Манифестационность нового движения: теоретические статьи и декларации.

10	Творческое объединение художников «Бубновый валет» (1910 - 1914). Школа русского неопримитивизма	Формирование школы неопримитивизма в России - творческое объединение художников «Бубновый валет» : П.Кончаловский, И.Машков, Р.Фальк, А.Лентулов, А.Куприн и др. «Бубновый валет» 1910 года и театрализация искусства: диспуты. инсценирование скандалов, манифест М.Ларионова «Почему мы раскрашиваемся?». Сезанн и русские художники: «мертвая натура» и «сделанные вещи» в натюрмортах А.Куприна «Натюрморт с тыквой», И.Машкова «Синие сливы», П. Кончаловского «Персики». Ориентация на культуру городских низов и городской фольклор: лубок, мещанская или ярмарочная фотография, предметная вывеска и поднос. Особая декоративность и экспрессия красок. Живопись И.Машкова. Вывесочный примитив в живописи П.Кончаловского. Фольклорный примитив в серии М.Ларионова «Парикмахеры» и «Сбор плодов» Н.Гончаровой. Лучизм как новое направление в живописи.
11	Русский авангард. поэтический Теоретические аспекты.	Формирование футуризма и прочих «измов» в России в начале XX века («Гилея», «Центрифуга», «Мезонин поэзии», « Ассоциация эгофутуристов», «Имажинизм», «Экспрессионизм», « Конструктивизм» и др). Кубофутуризм как самое радикальное направление русского авангарда (Д. Бурлюк, Е.Гуро, А.Крученых, В.Каменский, В.Маяковский, В.Хлебников, Б.Лившиц). Программные манифесты и декларации: «Пощечина общественному вкусу, «Слово как таковое», «Декларация заумного языка» и т. д. Разрушение норм классического текста в авангардистском тексте. «Заумный язык» и «заумь»: психоанализ З.Фрейда и заумное творчество, заумное и безумное, заумный язык и религиозный экстаз, мистика и магия языка. Закон « случая» в поэтике авангарда: интуиция, нарушение причинно-следственных связей и мотивировки в тексте. Игровая тактика. Примитив и детское творчество как источники заумного языка.
12	Диалог поэзии и живописи в русском авангарде	Живописная фактура и фактура слова. Фактура как качество организации живописного материала -

		«шум для глаза» (В.Марков), «тональность» (М. Ле-Дантю), «тембр живописи» (М.Ларионов). Требование новой фактуры в авангардистской поэзии. Многоаспектность понятия «фактура». Качественные признаки фактуры слова. Пластическая деформация слова: текучесть внутренней формы, принцип неологизирования, компоновка и минимализация речи (слова). Опыты В. Каменского. «Внутреннее склонение» В. Хлебникова. «Люди в пейзаже» Б.Лившица как образец скрытого кодирования. «Канон сдвинутой конструкции» в живописи и «сдвигология» в поэзии. Канонизация деформации и сдвига в кубистической живописи и использование этого приема в поэзии. Поэтическая «сдвигология» А.Крученых. Пластика слова: лексико-семантический сдвиг - рассечение слова и сращение его частей. Морфемное и графическое членение слова - вклинивание одной части слова в другое, каламбуры, графическая растяжка и зияние. Принцип аттракции словоформ и «просвечиваемость» предмета в лучизме. Сдвиг на уровне тематики, сюжета и образной структуры - метаморфозы и мотив маски, маскарада. Проблема композиции авангардистского текста - «сверхповесть» В.Хлебникова. «Время в пространстве» в живописи и поэзии. Пространство авангардистского текста. Разработка идеи четвертого измерения в трудах Ч.Хинтона, П.Успенского и П.Флоренского и др. «Четвертое» состояние предмета в супрематизме: «супрематический космос» К.Малевича. «Черный квадрат» как движение к нулю форм в живописи, закон «пятого измерения» - принцип экономии. Принцип сложного, «компонентного» воплощения пространства в живописи В.Кандинского. Новое пространственное построение в живописи - ПРОУНЫ Э.Лисицкого. Концепция «мирсконца» (мира с конца) и «конмира» (конца мира). Построение авангардистского текста по принципу обратной перспективы - палиндромы В.Хлебникова и А.Туфанова. «Вертикализм» в поэзии - опыт поэтов-лучистов. Супрематическая модель пространства в поэзии: «экономическая» заумь А.Крученых. Поэтика «текучести» и «пространственная азбука» В.Хлебникова.

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела	Лекции	Практические занятия и лабораторные работы			СРС	Всего
			ПЗ/С	ЛР	Из них в ИФ-тренинги		
1.	<i>«Проект модерна и авангард: переключки и сопряжения. Поэтика дендизма и декаданс. Символизм в Европе и России</i>	6	2	-	-		12
2.	<i>Иконография модерна. Знаки и символы. Орнаментализм как ведущий признак стиля, флореальное направление в модерне, декоративность модерна и синтетизм.</i>	8	2	-	-		10
3.	<i>Зарождение авангарда в Европе. Фовизм. Кубизм. Экспрессионизм.</i>	8	6				14
4.	<i>Русский и итальянский футуризм. Теоретические аспекты. Живопись и поэзия</i>	10	6				16
5.	<i>Морфология русского авангарда.</i>	8	4				12
	ИТОГО:	40	20			100	108

6. Описание интерактивных занятий

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тема интерактивного занятия	Вид занятия	Трудоемкость (час.)
1.	Русский символизм	Русский символизм в пространстве европейской культуры	Круглый стол	4
2	Авангардистская модель мира и новая антропологическая модель	Авангардистская модель мира и новая антропологическая модель: pro&contra	Открытая дискуссия	10
3	Русский авангард: теория и практика	Коллекция русского авангарда ГТГ	Мастер-классы	6

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудо-емкость (час.)
1.	Раздел 2-3	Поэтика дендизма и декаданс. Дендистский образ жизни и стратегии жизнетворчества	2
2.	Раздел 4	«Братство прерафаэлитов» Обращение к искусству Возрождения до Рафаэля в творчестве художников	2
3	Раздел 5-6	Символизм в русской живописи: неоромантизм и культ красоты	2
4	Раздел 7-8	Век модерна. Настроение «fin de siècle», новый стиль жизни. Дуализм модерна: сочетание элитарного и массового, концепция «удобного кресла» (А.Матисс) и панэстетизм модерна.	2
5	Раздел 9	Ар Нуво во Франции: творчество Гюстава Моро, Пьера Пюви де Шаванна, Одилона Редона: мифологизм модерна и новая знаковость	2
6	Раздел 10	Стиль модерн в Австрии: творчество Гюстава Климта и венский Сецессион: «золотой» и «цветочный» период мастера.	2
7	Раздел 11	Зарождение авангарда в Европе. Фовизм	2
8	Раздел 12	Русский и итальянский футуризм. Живопись и поэзия	2
9	Раздел 13	Немецкий экспрессионизм	2
10	Раздел 15-18	Русский авангард 1910-1930 -х гг: история движения	2

8. Материально техническое обеспечение дисциплины:

Материально-техническое обеспечение осуществляет кафедра теории и истории культуры. В ведении кафедры:

Системный блок Р4 ;

Системный блок 2D;
 Сканер P Scanjet;
 Сканер HP ScanJet;
 DVD Pioneer
 VCR Philips;
 TV Loewe Aventos,
 Видеоплеер,
 Компьютер «Jast» ,
 Компьютер (монитор + системный блок),
 Копир Canon,
 Музыкальный центр JVC MX,
 Ноутбук,
 Монитор, 3 принтера.

Аудиторно-лабораторный фонд и оборудование РУДН обеспечивают реализацию заявленных основных образовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Для реализации программы «Логика и методология гуманитарных наук: теория культуры» по представленной ООП используются лингафонные кабинеты и аудитории, оснащенные мультимедиа аппаратурой, презентационный материал, наглядные пособия.

Для проведения лекционных и практических занятий используются следующие оснащенные аудитории: учебная аудитория 204. Ауд. 204 (на 45 чел): проигрыватель с усилителем, 2 звуковые колонки музыкальный центр с CD-проигрывателем, двухкассетный магнитофон (для демонстрации музыкальных образцов во время лекции), телевизор, видео-магнитофон, DVD-MP3 - плеер (для демонстрации учебных фильмов), слайд-проектор; фортепиано (для демонстрации музыкальных образцов во время занятий по истории и теории музыки). Видеопанель SHARP со входами HDMI , USB, VGA, DVI. Учебная аудитория 317. Ауд. 317 (на 30 чел): комплекс мультимедиа (компьютер, проектор, экран), 16 персональных компьютеров для студентов, с возможностью проводить онлайн-тестирование.

9. Информационное обеспечение дисциплины

В процессе обучения используются современные **информационные технологии**, которые являются открытыми зонами образовательного пространства. Это – презентация материала в программе MS Power Point Viewer 2007, 2010 и универсальные офисные прикладные программы и средства ИКТ: текстовые процессоры, электронные таблицы, программы подготовки презентаций, системы управления базами данных, органайзеры, графические пакеты и т.п. В процессе обучения обязательно создание мультимедийного проекта:

- системы обработки статической графической информации;
- системы создания анимированной графики;
- системы записи и редактирования звука;
- системы видеомонтажа;

- системы интеграции текстовой и аудиовизуальной информации в единый проект.

Интернет/Инtranет и Web технологии — использование Интернета в качестве транспортной среды, а также реализация доступа пользователей через Web браузер. Поисковые системы: Google, Altavista, Excite, MetaCrawler, SavvySearch и др.

Курс видеолекций и презентаций

Курс видеолекций готовится в соответствии с планом ФГСН РУДН.
Тематика презентаций материала в программе MS Power Point Viewer 2010

1. От неоклассицизма к протосимволизму: «Братство прерафаэлитов»
2. Символизм во Французской живописи (Г.Моро,О.Редон,Пюви де Шаванн и др.)
1. Символизм в русской живописи: «Мир искусства», «Голубая Роза»
2. Силь модерн в Европе. Ар Нуво во Франции.
3. Московский модерн
4. Европейский авангард 1910-1920хгг. Кубизм
5. Европейский авангард в Европе 1910-1920хгг. Экспрессионизм
6. Европейский авангард в Европе 1910-1920х годов. Итальянский футуризм
7. Русский авангард 1910х -1920х гг. Неопримитивизм. «Бубновый валет»
8. От беспредметничества к абстракции: К Малевич и В.Кандинский
9. Русский поэтический авангард. Футуристы-будетляне. «Гилея»
10. Русская футуристическая книга. Визуальная поэзия.

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: ЭБС ЮРАЙТ РУДН

а) основная литература:

Марков, В.Ф. История русского футуризма / В.Ф. Марков ; пер. с англ. В. Кучерявкина, Б. Останина. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2018.

Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М.: РУДН. 2009.

Модернизм: Анализ и критика основных направлений. М.:Издательство: Искусство, 1980

б) дополнительная литература:

Между модернизмом и постмодернизмом : смена литературных эпох на Западе: монография. Казань. Изд-во Казанского университета, 2016

Андерсон Пери. Истоки постмодерна. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2011

в) Перечень информационных источников по курсу « Культура и искусство модернизма»

Ведущие электронные библиотеки, которые рекомендуются студентам

Российская государственная библиотека

<http://www.rsl.ru>

Библиотека по естественным наукам РАН

<http://www.benran.ru>

Научная библиотека МГУ

<http://www.lib.msu.ru>

Государственная публичная научно-техническая библиотека

<http://www.gpntb.ru>

Библиотека Конгресса США

<http://www.loc.gov>

Музей футуризма. [http://future.museum.ru//link/asp?back=par 02/02](http://future.museum.ru//link/asp?back=par%2002/02)

Авангардистские движения [http:// the-artists.org/movement/Futurism.htm](http://the-artists.org/movement/Futurism.htm)

Палья Камилла. Декадентское искусство. Екатеринбург, 2006 // <http://ec-dejavu.ru/d-2/Decadence.html>

Английский символизм - <http://art-simvolizm.narod.ru/vict.htm>

Сюзен Зонтаг. Заметки о кэмпе. <http://labazov.livejournal.com/655663.html>

Жиль Нере. Гюстав Климт. «Символизм» Сецессиона и роковые женщины., М., 2002 // ARTgrad.ru

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины «Теория и практика межкультурной коммуникации»

Рабочая программа по курсу «Культура и искусство модернизма» для бакалавров направления «Искусства и гуманитарные науки» призвана помочь студентам в организации самостоятельной работы и выработать универсальные и общепрофессиональные компетенции. Комплекс содержит программу дисциплины, которая, с одной стороны, соответствует государственному стандарту в области междисциплинарной программы бакалавриата по направлению «Искусства и гуманитарные науки», с другой – является авторской интерпретацией основных подходов к изучению типологии современной культуры. Важную роль в современных образовательных программах сегодня играют интерактивные занятия. Они способствуют развитию креативного мышления, умения анализировать сложные проблемы теоретического характера и являются важной стратегией коммуникативного группового общения. Отсюда - обязательное проведение круглых столов, дискуссий и мастер-классов, дискуссионных платформ, в ходе которых оценивается креативная составляющая занятия.

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо ознакомиться с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами основной образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале вуза и библиотеке вуза.

11.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям.

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания преподавателя, и любой пропуск засчитывается как потеря двух баллов.

Студенты должны:

* перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

* перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то нужно обратиться за разъяснением к преподавателю.

Студентам следует:

- * анализировать рекомендованную преподавателем литературу к семинарскому занятию или проработать конкретное практическое задание (проект, программу, план и т.п.);
- * поработать над всеми ссылками и интернет-ресурсами, которые выслал группе основной докладчик и подготовиться к ответу на поставленные вопросы.
- * в начале занятий (или в чате на портале университета) задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- * в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;
- * студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2 недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии, или выслать письменные ответы по пропущенной теме.

11.2. Правила выполнения письменных работ (эссе, контрольные письменные работы и тесты)

Письменные контрольные работы (рубежные аттестации) проводятся дважды на протяжении семестра в сроки, определенные деканатом. Перечень вопросов, выносимых на проверочную контрольную работу, дается студентам за две недели до аттестации. Конкретные вопросы, на которые предстоит отвечать студентам, определяются как варианты в день аттестации. Каждый вариант включает в себя один теоретический вопрос и словарь основных терминов и понятий (до пяти слов). Студенту предлагается, с одной стороны, постараться ответить на десять предложенных вопросов, с другой – учитывается креативная составляющая работы, умение самостоятельно мыслить и способность к теоретическому обобщению. Требование к письменному эссе по теме текущей выставки мотивировано самим характером экспозиционной репрезентации. Критерии оценки письменных и творческих работ разъясняются в самом начале семестра. Для получения удовлетворительной оценки студенты должны выполнить все требования курса. Письменные работы предусматривают самостоятельную подготовку, использование источников широкого спектра. В случае затруднений, связанных с подготовкой к рубежным аттестациям или выполнением иных контрольных заданий, студент за консультацией может обращаться к преподавателю. Контрольная работа должна показать, насколько успешно студент осваивает учебную дисциплину, умеет ли он самостоятельно работать и логически мыслить.

Академическая этика.

Все имеющиеся в контрольной работе ссылки на источники обязательно оформляются, указывается также полный адрес сайта в Интернете. Студент обязан работать самостоятельно, все случаи плагиата должны быть исключены. Преподаватель имеет право не аттестовать студента, если он цитирует материал из учебных пособий или научной литературы без указания первоисточников.

11.3. Требования к написанию рефератов и курсовых работ

Требования к оформлению курсовых работ, прописаны в ГОСТе. Обозначим основные положения.

1. Оформление работы производится на листах формата А4, или иными словами, альбомный лист. Никакие тетрадные листочки не допустимы.
2. Сегодня от руки курсовые работы уже никто не пишет. Текст набирается на компьютере.

Печатаемая содержимое работы, нужно в настройках выбрать шрифт под названием Times New Roman.

3. Размер шрифта устанавливается в кеглях, он должен быть либо 12, либо 14. Допустимы оба варианта, но чтобы не было лишних пререканий к работе, лучше уточнить этот момент. Также требуется установить междустрочный интервал. На выбор предлагается или полуторный или двойной.
4. Для отступов, или как их еще называют, полей, также нужно задать требуемые государственными стандартами значения. От верха и снизу нужно отступить на 2 см, слева на 2,5-3 см, справа на 1,5 см.
5. После написания каждого абзаца, новый начинается с красной строки. Ее параметры также задаются в настройках текстового редактора. Значение должно быть равным 1,3 см.
6. Нумерация страниц – обязательное условие при написании курсовой работы. Для обозначения используют арабские цифры, которые должны быть расположены по центру внизу.
7. Название заголовков пишется посередине строки. Не нужно ставить после названий точки. Подчеркивать их также не следует.
8. Каждый раздел, а именно, введение, главы, заключительная часть, список литературы, нужно писать только с новой страницы. Даже если одна из глав заканчивается на странице, где написано всего лишь пару слов, все равно начинать новый раздел здесь запрещено.
9. Объем курсовой работы может быть в пределах от 30 до 60 листов.
10. Все ссылки оформляются в соответствии с последним ГОСТом, утвержденного ВАКом.

Оформление курсовой работы должно начинаться с титульного листа. Именно здесь располагается информация об авторе работы, тема, название учебного заведения, кафедра и номер группы. См. порядок оформления титульного листа, утвержденный УМО РУДН. Также на титульном листе указывают имя преподавателя, который будет проверять работу студента. Обязательно пишется в самом низу город и год написания курсовой. После титульного листа идет страница, на которой указано содержание работы. Пишется название каждой главы, включая введение, заключение и список литературы. Напротив каждого названия прописывают номер страницы, откуда начинается глава. Текстовый редактор имеет специальную функцию, воспользовавшись которой, можно автоматически создать содержание. За содержанием следует введение, основная часть работы, где идет деление на несколько глав. Заключение и список, используемый для написания курсовой работы, литературы, размещаются в самом конце. Если к курсовой работе прилагаются приложения с иллюстрациями или графическими схемами, то они должны прилагаться к основному тексту работы.

Тематика рефератов и курсовых работ

Культура рубежа веков: кризис культуры или Ренессанс? (научно-технический прогресс и гуманитарная культура)

Художник как произведение искусства

Телесный канон в культуре XX века: от денди к метросексуальности

Дендизм и мода

Поэтика игры в творчестве О.Уайльда

Поэзия Серебряного века и оккультизм

Биомеханика Вс. Мейерхольда

«Стратография тела» в футуристическом театре

«Синтетизм» П.Гогена

"Мертвая натура" и "сделанность" формы в живописи П.Сезанна.

Пластический эксперимент в живописи Ван Гога

Иконография Московского Модерна

Орнаментализм Г.Климта

«Экзальтация цвета» в живописи А.Матисса

Фактура авангардистского поэтического текста
 Заумь как форма поэтической беспредметности
 Музыка сфер в живописи В.Кандинского
 Синтез искусств в художественной культуре начала XX века
 Эстетика деформации: от кубизма П.Пикассо к «трубизму» Ф.Леже
 Неопримитивизм в живописи и поэзии(И.Машков и Е.Гуро)
 «Звездный язык» В.Хлебникова и детское творчество
 Символика квадрата в живописи К.Малевича
 Каталонский модерн. Творческие искания А. Гауди
 « Прекрасная ясность» и культ красоты в поэзии «акмеистов»(Н.Гумилев, А.Ахматова, О.Мандельштам)
 Мифологические сюжеты в живописи Ар нуво.
 Принцип автоматического письма и черный юмор в поэзии и живописи французского сюрреализма (А.Бретон и С.Дали)
 «Маска» и «маскарад» в европейской и русской живописи начала XX века.
 Иконография Московского модерна.
 Гендерные игры в живописи П.Пикассо
 Живопись Фриды Кало в контексте европейской культуры
 Истоки и предпосылки символизма в западно-европейском искусстве XIX века. "Братство прерафаэлитов" как новая эстетическая школа живописи.
 Символизм во французской поэзии - «Проклятые поэты».
 Новая транскрипция мифов в живописи художников-символистов (Г.Моро, О.Редон, Пюви де Шаванн и др.)
 Русский символизм. Старшее и младшее поколение поэтов. Художественные открытия.
 Творческое объединение художников "Мир искусства". Книжный и театральный синтез
 Символизм в русской живописи - «Голубая Роза». Живопись П. Борисова-Мусатова и П.Кузнецова
 Стиль модерн. Знаковость и орнаментальность модерна. Афиши А.Мухи
 Архитектура модерна в Европе. Каталонский модерн -А.Гауди
 Московский модерн. Специфика новой архитектуры Шехтеля.
 Зарождение авангарда в Европе. Фовизм как школа колористов. Живопись А.Матисса
 Эстетика деформации. Кубизм. Живопись П.Пикассо
 Итальянский футуризм
 Немецкий экспрессионизм
 П.Сезанн и русский авангард. Творческое объединение художников "Бубновый валет".
 Кубофутуризм как поэтическая школа. Словотворческая работа.
 От беспредметности к абстракции: К.Малевич и В.Кандинский

Примерная тематика выпускных работ

1. Ар Деко: диалоги и компромиссы
2. Телевидение сегодня: основы психологического воздействия
3. Гендер и реклама: : метаморфозы и трансформации мужского и женского
4. Основные формы и стратегии репрезентации современного искусства в торговых брендах
5. Сетевое искусство: стратегии репрезентации
6. Английские прерафаэлиты: от панэстетизма к новым транскрипциям мифологии
7. Видео-арт в пространстве современной культуры
8. Метафизика цвета в искусстве XX века
9. Киберкультура: теория, история, практика
10. Архетипы-мифологемы в западноевропейском искусстве XX века
11. Русские и немцы: опыт межкультурного взаимодействия
12. Гендерные репрезентации в современном искусстве

13. Женщина как текст культуры
14. Семиотика игры в литературном постмодернизме
15. Кризис репрезентации в современном искусстве
16. Орнаментальные мотивы европейской живописи начала XX века
17. Маска и маскарад в европейском символизме
18. Женские исследования: основные подходы к изучению
19. Иконописная традиция в русском авангарде

11.4. Контроль знаний и компетенций студентов

Описание балльно-рейтинговой системы.

Курс состоит из лекций и практических занятий (семинаров). Формат семинара – обсуждение теоретических проблем по типологии модернистской культуры. На семинары выносятся вопросы, предложенные преподавателем для обсуждения. Проводится два письменных тестирования на основе пройденного материала в течение каждого семестра. Студенты пишут одну творческую работу (эссе) и итоговую контрольную работу по завершению работы в семестре. Студенты обязаны регулярно посещать все лекции и семинарские занятия. В случае пропуска без уважительных причин студент теряет 2 балла. Семинарские занятия призваны расширить культурное поле изучаемого предмета, поэтому все темы и список литературы по теме подбираются для студентов индивидуально с учетом их интересов, но в рамках обязательной программы. В проведении семинара принимают участие трое: один основной докладчик и двое содокладчиков, остальные – тщательно готовятся к семинару, изучая рекомендованную литературу, принимают участие в дискуссии, имея возможность набрать за каждое дополнительное выступление от 5 до 10 баллов. Выполнение контрольной работы – 2 академических часа. В течение семестра студенты должны подготовить письменную творческую рецензию (эссе) по теме текущей выставки. По итогам письменной работы проводится круглый стол по этой же теме. Критерии оценки письменных и творческих работ разъясняются в самом начале семестра. Для получения удовлетворительной оценки студенты должны выполнить все требования курса. Письменные работы предусматривают самостоятельную подготовку, использование источников широкого спектра. В случае затруднений, связанных с подготовкой к рубежным аттестациям или выполнением иных контрольных заданий, студент за консультацией может обращаться к преподавателю. Контрольная работа должна показать, насколько успешно студент осваивает учебную дисциплину, умеет ли он самостоятельно работать и логически мыслить.

Условия и критерии выставления оценок:

От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий, обязательное участие в контрольных рубежных аттестациях, выполнение программы курса, предложенной ведущим преподавателем. Высоко ценится активная работа на семинаре (умение логично мыслить и структурировано излагать материал, творческий подход к освоению теоретического материала, способность правильно формулировать свои мысли), а также качество подготовки контрольных работ, тестов и письменных рецензий. Студенты могут получить дополнительные баллы и автоматический зачет по дисциплине в случае активного проявления самостоятельности и креативности при подготовке к занятиям.

БРС – балльно-рейтинговая система оценки. Шкала оценок.

Кредит	Сумма баллов	Неуд		3		4	5	
		F	FX	E	D	C	B	A
		2	2+	3	3+	4	5	5+
5	100	менее 31	31	51	61	69	86	95

Пояснение оценок

- A Выдающийся ответ
 B Очень хороший ответ
 C Хороший ответ
 D Достаточно удовлетворительный ответ
 E Отвечает минимальным требованиям удовлетворительного ответа
 Оценка 2+ (FX) означает, что студент может добрать баллы только до
 FX минимального удовлетворительного ответа
 Неудовлетворительный ответ (либо повтор курса в установленном порядке,
 F либо основание для отчисления)

Сводная оценочная таблица дисциплины

Посещаемость занятий	9
Рубежная аттестация	19
Активная работа на семинарских занятиях	25
Творческая работа в семестре (научное сообщение)	19
Итоговая аттестация	28
ВСЕГО:	100

Словарь (глоссарий) основных терминов и понятий

Модернизм -Modernism фр.Modernisme. От фр.Moderne - современный Модернизм - направление в искусстве и литературе 20 века, характеризующееся: разрывом с историческим опытом художественного творчества; стремлением утвердить новые начала искусства; условностью стиля; непрерывным обновлением художественных форм. Модернизм объединяет множество относительно самостоятельных художественных течений: протосимволизм, стиль модерн,

футуризм, экспрессионизм, кубизм, конструктивизм, имажинизм, сюрреализм, абстракционизм и др.

Авангард Avant-gardism.- От фр.Avant-garde - передовой отряд. Авангардизм - совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнута необычных, поисковых начинаний в искусстве 20 века. Авангардными направлениями являются: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, поп-арт, концептуальное искусство.

Кубизм-фр. Cubisme. От фр.Cube – куб. Кубизм - авангардистское направление в изобразительном искусстве первой четверти 20 века, представители которого изображают предметный мир в виде комбинаций правильных геометрических объемов: куба, шара, цилиндра, конуса. Кубизм выдвинул на первый план эксперименты с формой: конструирование объемной формы на плоскости; выявление простых устойчивых геометрических форм; разложение сложных форм на простые.

Фовизм - От фр.Fauve – дикий. Фовизм - направление во французской живописи начала 20 века, для которого характерны: предельно интенсивное звучание открытых цветов; сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключенных в обобщенный контур; сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

Футуризм. Futurism итал.Futurismo. От лат.Futurum - будущее Футуризм - литературно-художественное авангардистское направление начала 20 века в Италии и в России, отрицающее нравственные и художественные ценности традиционной культуры. Футуристы выдвинули идею открытого произведения искусства, вторгающегося в реальное пространство, охватывающего зрителя со всех сторон.

Экспрессионизм. Expressionism .фр.Expressionisme . От лат.Expressio - выразительность .Экспрессионизм - направление в западноевропейском искусстве первой трети 20 века, для которого характерны броскость, гротескность художественного образа.

Сюрреализм- От фр.Surrealisme – сверхреализм. Сюрреализм - направление в литературе и искусстве 20 века, сложившееся в 1920-х годах. Опираясь на учение З.Фрейда, сюрреалисты считали, что творческая энергия исходит из сферы подсознания, которая проявляет себя в грезах, сновидениях, галлюцинациях, внезапных озарениях, автоматических действиях. Общими особенностями искусства сюрреализма являются: фантастика абсурда, алогизм, парадоксальные сочетания форм, зрительная неустойчивость и изменчивость образов.

Абстракционизм -Нон-фигуративное искусство; Абстрактное искусство; Беспредметное искусство; Конкретное искусство Abstractionism; Non-figurative art фр.Abstractionnisme; нем.Gegenstandslose kunst От лат.Abstractus - отвлеченный Абстракционизм - модернистское течение в искусстве 20 века, принципиально отказавшееся от изображения реальных предметов в живописи, скульптуре и графике. Произведения абстракционизма основаны исключительно на формальных элементах: линия, цветовое пятно, отвлеченная конфигурация. Различают геометрический и лирический абстракционизм.

Аналитическое искусство. Аналитическое искусство - развитие кубизма за счет разработанных П.Филоновым принципов "органического роста" художественной формы и "сделанности" картин.

Заумь. Заумь - в русском футуризме - экспериментальный поэтический язык, строящийся на звукоподражаниях, произвольных звукосочетаниях и алогичных словообразованиях

Вопросы для самопроверки и обсуждений по темам

Тема 1. Определите хронологические границы культуры модернизма

Тема 2. Что такое «новая эстетическая школа»? Назовите основные мифологемы в живописи прерафаэлитов.

Тема 3. Почему «Портрет Дориана Грея» современники воспринимали как манифест дендизма?

Тема 4. Декаданс и символизм: сопряжения и отталкивание. Назовите представителей поэтической школы символизма во Франции? Определите основные положения теории символа

Тема 5. Как вы понимаете символистскую образность в живописи Гюстава Моро, Пюви де Шаванна и Одилона Редона?

Тема 6. В чем особенность русского поэтического символизма? Как вы понимаете установку на суггестивность поэтического текста?

Тема 7. Почему С.Маковский назвал художников «Мира искусства» ретроспективными мечтателями? Прокомментируйте) исторические стилизации и эстетизм в творчестве А.Бенуа, К. Сомова, Л.Бакста, М.Добужинского, Е.Лансере, Н.Рериха, И.Билибина, А.Головина и др.

Тема 8. В чем, на Ваш взгляд, символистский язык художников общества «Голубая роза» (1907-1909): А.Арапов, Н. Крымов, П.Кузнецов, В. и Н. Милиоти, Н.Сапунов, М.Сарьян, С.Судейкин, П.Уткин, А.Фонвизин и др.

Тема 9 -10 Как вы понимаете глобальный панэстетизм стиля модерн? Что такое иконография модерна. Почему орнаментализм - ведущий признак стиля,? Приведите пример флореальной линии в модерне и его декоративности.

Тема 11. Проанализируйте иконографию модерна на примере венского сецессиона. Новая знаковая живопись Г.Климта

Тема 12 Почему фовизм считают протоавангардистским течением в живописи?

Тема 13. Как повлияла на развитие европейской живописи картина П.Пикассо «Авиньонские девицы»?

Тема 14. В чем вы видите сходство и различие русского и итальянского футуризма?

Тема 15. Прокомментируйте основные открытия немецкого экспрессионизма.

Тема 16. Какое влияние, на ваш взгляд, оказала живопись Сезанна на живописные открытия общества художников «Бубновый балет»?

Тема 17-18. Как вы понимаете движение русской живописи от беспредметничества к абстракции?

Тема 19-20. Прокомментируйте диалог поэзии и живописи в русском кубофутуризме. В чем особенность русской футуристической живописи?

Задания для самостоятельной работы по темам

- Напишите план - конспект по монографии Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М.: РУДН, 2009;
- Создайте тезисную таблицу по основным авангардистским движениям европейского авангарда . Рубрикатор: художники, даты, основные теоретические положения.
- Разработайте опорный конспект по теме: «Русский авангард: диалог живописи и поэзии».
- Подготовьте презентационный материал по любой теме лекционного курса.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Тестовые задания по темам (для текущего и промежуточного контроля). Описание показателей, критериев и шкалы оценивания компетенций.

Направление – 50.03.01. «Искусства и гуманитарные науки»

Дисциплина: «Культура и искусство модернизма»

Примерный перечень оценочных средств

п / п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
<i>Аудиторная работа</i>			
1	Опрос	Средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимися на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.	См. вопросы по темам/разделам дисциплины
2	Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.	См. Базу тестовых заданий
3.	Коллоквиум	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с обучающимися.	См. вопросы по темам/разделам дисциплины
4	Контрольная работа	Средство контроля, организованное как аудиторное занятие, на котором обучающимся необходимо самостоятельно продемонстрировать усвоение учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины.	См. вопросы по темам/разделам дисциплины
5	Лабораторная работа	Система практических заданий, направленных на формирование практических навыков у обучающихся	Фонд практических заданий
6.	Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты (работа на занятии)	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов

7	Деловая и/или ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи.	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре
8.	Эссе	Средство, позволяющее оценить умение	Тематика эссе

		обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.	
9.	Презентация (защита) проекта/доклада/реферата/сообщения *	Средство контроля способностей обучающихся представить перед аудиторией результаты проделанной работы	Темы проектов/докладов/рефератов/сообщений и пр.
10	Зачет	Форма проверки качества выполнения студентами лабораторных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, успешного прохождения производственной и пред дипломной практик и выполнения в процессе этих практик всех учебных поручений в соответствии с	Примеры заданий
И	Экзамен	Оценка работы студента в течение семестра (года, всего срока обучения и др.) и призвана выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять	Примеры заданий/вопросов, пример экзаменационного билета
12	Отчеты по практикам и НИР	Форма письменных работ, позволяющая студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные за время прохождения базовых и профильных учебных производственных, научно-производственных практик и НИР.	

13	Кейс-задача	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессиональноориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы.	Задания для решения кейс-задачи
14	Разноуровневые задачи и задания	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках	Комплект разноуровневых задач и заданий
		обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно- следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	

Самостоятельная работа			
1	Расчетнографическая работа	Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.	Комплект заданий для выполнения расчетно-графической работы
2	Курсовая работа/курсовой проект	Вид самостоятельной письменной работы, направленный на творческое освоение общепрофессиональных и профильных профессиональных дисциплин (модулей) и выработку соответствующих профессиональных компетенций.	Темы курсовых заданий
3	Проект	Конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	Темы групповых и/или индивидуальных Проектов
4	Реферат	Продукт самостоятельной работы студента, 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, а также собственные взгляды на нее.	Темы рефератов
5	Доклад, сообщение	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебнопрактической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений
6	Эссе и иные творческие задания	Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Темы групповых и/или индивидуальных творческих заданий

		Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.	
7	Типовой расчет	Средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий по модулю или дисциплине в целом.	Комплект заданий для выполнения типового расчета
8	Выполнение домашних заданий	Различают задачи и задания: а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно- следственных связей; в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.	Комплект разноуровневых задач и заданий

Уровневая шкала показателей сформированности компетенций

При освещении оценочных средств по предмету преподаватель оценивает степень сформированности у обучающихся необходимых компетенций по следующей уровневой таксономической шкале, предложенной Б. Блумом (США) и проф. М.В. Клариним:

1 уровень - Знание

Этот уровень обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала. Речь может идти о различных видах содержания – от конкретных фактов до целостных теорий. Общая черта этой категории – припоминание соответствующих сведений. Студент: знает (запоминает и воспроизводит) употребляемые термины; знает конкретные факты; знает методы и процедуры; знает основные понятия; знает правила и принципы.

2 уровень - Понимание

Показателем способности понимать значение изученного может служить преобразование (трансляция) материала из одной формы выражения в другую – его «перевод» с одного «языка» на другой (например, вербального языка и изобразительный и наоборот). В качестве показателя понимания может также выступать интерпретация материала студентом (объяснение, краткое изложение) или же предположение о дальнейшем ходе явлений, событий (предсказание последствий, результатов). Такие учебные результаты превосходят простое запоминание материала. Обучающийся: понимает факты, правила и принципы; интерпретирует словесный

материал, схемы, графики, диаграммы; преобразует словесный материал в другой язык искусства.

3 уровень - Применение

Этот уровень обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и в новых ситуациях. Сюда входят применение правил, методов, понятий, законов, принципов, теорий. Соответствующие результаты обучения требуют более высокого уровня владения материалом, чем понимание. Студент использует понятия и принципы в новых ситуациях; применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; демонстрирует правильное применение метода или процедуры.

4 уровень - Анализ

Этот уровень обозначает умение разбить материал на составляющие части так, чтобы ясно выступала его структура. Сюда относятся вычленение частей целого, выявление взаимосвязей между ними, осознание принципов организации целого. Студент выделяет скрытые (неявные) предположения; видит ошибки и упущения в логике рассуждений; проводит разграничения между фактами и следствиями; оценивает значимость данных.

5 уровень - Синтез

Этот уровень обозначает умение комбинировать элементы так, чтобы получить целое, обладающее новизной. Таким новым продуктом может быть сообщение (выступление, доклад), план действий, схемы, упорядочивающие имеющиеся сведения. Достижение соответствующих учебных результатов предполагает деятельность творческого характера, направленную на создание новых схем, структур. Студент пишет небольшое творческое сочинение; предлагает план проведения эксперимента; использует знания из различных областей, чтобы составить план решения той или иной проблемы.

6 уровень - Оценка

Этот уровень обозначает умение оценивать значение того или иного материала (утверждения, художественного произведения, исследовательских данных и т. д.). Суждения студента должны основываться на четких критериях: внутренних (структурных, логических) или внешних (соответствие намеченной цели). Этот уровень предполагает достижение учебных результатов всех предшествующих категорий. Студент оценивает логику построения материала в виде письменного текста; оценивает соответствие выводов имеющимся данным, значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внутренних критериев; оценивает значимость того или иного продукта деятельности, исходя из внешних критериев. Например, см. **Уровневый конструктор учебных задач для оценки сформированности компетенции Н.Ф. Ефремовой** (Ефремова Н.Ф. Организация оценивания компетенций студентов, приступающих к освоению основных образовательных программ вузов : рек. для вузов, приступающих к переходу на компетентностное обучение студентов. - М-во образования и науки РФ/ - М.: И Исследовательский центр проблем качества подготовки студентов, 2010.):

Показатели оценивания компетенций и шкалы оценки

Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) или отсутствие сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» (зачтено) или низкой уровень освоения компетенции	Оценка «хорошо» (зачтено) или повышенный уровень освоения компетенции	Оценка «отлично» (зачтено) или высокий уровень освоения компетенции
Неспособность обучаемого самостоятельно продемонстрировать наличие знаний при решении заданий, которые	Если обучаемый демонстрирует самостоятельность в применении знаний, умений и навыков к	Способность обучающегося продемонстрировать самостоятельное применение знаний,	Обучаемый демонстрирует способность к полной самостоятельности (допускаются

были представлены преподавателем вместе с образцом их решения, отсутствие самостоятельности в применении умения к использованию методов освоения учебной дисциплины и неспособность самостоятельно проявить навык повторения решения поставленной задачи по стандартному образцу свидетельствуют об отсутствии сформированной компетенции. Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции свидетельствует об	решению учебных заданий в полном соответствии с образцом, данным преподавателем, по заданиям, решение которых было показано преподавателем, следует считать, что компетенция сформирована, но ее уровень недостаточно высок. Поскольку выявлено наличие сформированной компетенции, ее следует оценивать положительно, но на низком уровне	умений и навыков при решении заданий, аналогичных тем, которые представлял преподаватель при потенциальном формировании компетенции, подтверждает наличие сформированной компетенции, причем на более высоком уровне. Наличие сформированной компетенции на повышенном уровне самостоятельности со стороны обучаемого при ее практической демонстрации в ходе решения аналогичных заданий следует оценивать как положительное и устойчиво закрепленное в практическом навыке	консультации с преподавателем по сопутствующим вопросам) в выборе способа решения неизвестных или нестандартных заданий в рамках учебной дисциплины с использованием знаний, умений и навыков, полученных как в ходе освоения данной учебной дисциплины, так и смежных дисциплин, следует считать компетенцию сформированной на высоком уровне. Присутствие сформированной компетенции на высоком уровне, способность к ее дальнейшему саморазвитию и высокой адаптивности практического применения к изменяющимся условиям профессиональной задачи
отрицательных результатах освоения учебной дисциплины			

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины.

Критериями для выставления оценок являются следующие характеристики знаний:

«отлично» ставится студентам, проявляющим высокий уровень сформированности всех компетенций.

В ответах студентов должно проявляться не только четкое знание материала, умение оперировать философским и культурологическим наследием, но и самостоятельность суждений, умение аргументировать свою точку зрения. Также при анализе ситуаций студент должен проявлять умение подходить с общих позиций, видеть в конкретных ситуациях ведущие характеристики, проявление в них тех или иных тенденций. Оценка «хорошо» выставляется студентам, знания которых характеризуются такими качествами, как «полнота», «глубина», «системность», но они, как правило, испытывают затруднения проявлять свои знания в обобщенной и конкретной форме, в свернутой и развернутой формах, при изменении проблемы или формулировки вопроса они не могут выстроить известные им знания под новым углом зрения. Для данной категории студентов характерно умение на высоком уровне воспроизвести известные им по литературе знания и опыт и наоборот неумение обосновать высказываемые ими суждения. Оценка «удовлетворительно» ставится, когда знания студента ограничиваются поверхностным изложением фактического материала, почерпнутого из учебника, в ответе практически отсутствует обращение к терминологии, у таких студентов отсутствует глубина и системность знаний, они испытывают затруднения при изложении общих проблем, ими не

усвоены ведущие характеристики и тенденции развития современной культурологической мысли, их не характеризует широта кругозора в познании проблем современной культурной антропологии. «Неудовлетворительно» выставляется в случае, если студенты при ответе поверхностно оценивают предметное и исследовательское поле поставленной проблемы и не способны к анализу и теоретическим обобщениям.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ

1. Перечень домашних заданий по темам.

Тема №1: «Проект модерна» в Европе и России (форма проведения занятий – коллоквиум

Задание: прочитать литературу по темам и подготовиться к участию в коллоквиуме по предложенным темам.

Занятие первое:

Поэтика дендизма и декаданс

- 1.1 Денди: история слова. Дендистский образ жизни и стратегии жизнотворчества. Джорж Браммелл и каноны мужской моды. Дендизм и мода. Декаданс- стиль жизни и стиль искусства. Дамы-денди, женское переодевание в мужские костюмы.
- 1.2 Парадоксы в жизни и творчестве О.Уальда. «Портрет Дориана Грея» как манифест дендизма. Поэт и художник: «Саломея» О.Уальда и иллюстрации О.Бердсли
- 1.3 «Проклятые поэты»: А.Рембо и П.Верлен – метафизика пола.
- 1.4 Дендизм в России. Поэзия русского символизма.

Литература: Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.,2005;Барт Р. Дендизм и мода // Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М.,2003; Барбе д’Оревильи Ж. О дендизме и Жорже Браммеле; О.Уальд. Избранное. М.,1986;Элман Р. Оскар Уальд. М..2003; Бульвер-Литтон Э. Последние дни Помпей. Пелэм, или Приключения джентельмена. М.,1988; Дитрих М. Азбука моей жизни. М.,1997; Богомолов Н.А. ,Дж. Э. Малмстад. М.Кузмин: искусство, жизнь, эпоха. М.,1996;Пыляев М.И. Замечательные чудачки и оригиналы. М.,1990. Поэзия французского символизма / Сост. Косиков Г.К. М.,1993

Занятие второе:

Символизм в русской живописи и поэзии

- 1.1 Предтечи символизма: «Братство прерафаэлитов»(1848-1898).Возникновение прерафаэлизма. Обращение к искусству Возрождения до Рафаэля в творчестве художников: Джон Эверитт Миллэ, Данте Габриэль Росетти, Уильям Холман Хант, Форд Мэдокс Браун, Уильям Моррис, Эдвард Бёрн-Джонс, Артур Хьюз (на выбор)
- 1.2 Художественное объединение «Мир искусства» (1899 - 1903 и 1911 - 1922). Исторические стилизации и эстетизм в творчестве А.Бенуа, К. Сомова, Л.Бакста, М.Добужинского, Е.Лансере, Н.Рериха, И.Билибина, А.Головина и др. (на выбор)
- 1.3 « Русские сезоны» А.Дягилева в Париже (1909 - 1929).
- 1.4 Деятельность общества «Голубая роза» (1907- 1909): А.Арапов, Н. Крымов, П.Кузнецов, В. и Н. Милиоти, Н.Сапунов, М.Сарьян, С.Судейкин, П.Уткин, А.Фонвизин и др.(на выбор) Содружество поэтов-символистов и художников. Музыкально-ассоциативная линия символизма в творчестве П.Кузнецова, П.Уткина, Н. Милиоти.

Литература: Энциклопедия символизма. / Под ред. Ж. Кассу - М.,1999; Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870- 1900гг.- М., 1994; Шестаков В.П. Прерафаэлиты. Мечты о красоте. М.,2004 Гомбрих Э. История искусства. – М.,1998; Европейская живопись. Энциклопедия. М.,1999; Кристиан Дж. Символисты и декаденты. – М.,2000; Эротизм в искусстве.- М.,2005; Сарабьянов Д. История русской живописи конца XIX начала XX века. М., 2003

Занятие третье - четвертое

Стиль модерн

1. Ар Нуво во Франции: творчество Гюстава Моро, Пьера Пюви де Шаванна, Одилона Редона: мифологизм модерна и новая знаковость.
2. Поль Гоген и Понт-Авенская школа. Поиски нового синтеза искусств.
3. Стиль модерн в Англии: творчество Обри Бердсли. Уильям Моррис и «Движение искусств и ремесел».
4. Стиль модерн в Австрии: творчество Гюстава Климта и венский Сецессион: «золотой» и «цветочный» период мастера
5. Афиши и панно Ар Нуво: А.Муха.
6. Ар Нуво в Бельгии. Творчество Ф. Кнопфа
7. Архитектура модерна: московский модерн.
8. Каталонский модерн. А. Гауди.

Литература: Сарабьянов Д.В. Стиль модерн. Истоки, история, проблемы. - М., 1989; Мурина Е.Б. Социально-эстетическая утопия У.Морриса и теория синтеза искусств // Проблема синтеза пространственных искусств. - М., 1982; Ревалд Д. Постимпрессионизм. От Ван Гога до Гогена. - М.,2000; Кини М. Мастера живописи. Гюстав Климт. - М., 1999; Энциклопедия символизма. / Под ред. Ж. Кассу - М.,1999; Крючкова В.А. Символизм в изобразительном искусстве. Франция и Бельгия. 1870- 1900гг.- М., 1994; Кириченко Е.И. Русский стиль. – М., 1997; Нащокина М.В. Модерн и национальный стиль в архитектуре Москвы начала XX века //Архитектура в истории русской культуры. Вып. 2. Столичный город.- М., 1998; Нащокина М.В. Московский модерн. Проблема западно-европейских влияний. – М.,1999; А. Муха. Грезы Ар Нуво. Декоративные панно и афиши А. Мухи. Каталог выставки.- М.,2003; Гомбрих Э. История искусства. – М.,1998; Европейская живопись. Энциклопедия. М.,1999; Кристиан Дж. Символисты и декаденты. – М.,2000; Эротизм в искусстве.- М.,2005;Закаржевская И. История костюма. Костюм XX века. – М.,2004;Шестаков В. П. Прерафаэлиты. Мечты о красоте. – М., 2004.

Тема № 2: «Проект авангарда». Зарождение авангардистской живописи в Европе и России (форма проведения коллоквиум)

Задание: прочитать литературу по темам и подготовиться к участию в коллоквиуме по предложенным темам.

Занятие пятое-шестое

1. Творчество П.Пикассо и Ж. Брака. Этапы кубизма: аналитический (принцип деформации, канон сдвинутой конструкции, геометризация формы), аналитический (принцип сращения, полицентризм и полиперспективность), декоративный (коллаж). Попытка ввести фактор времени и движения в живопись. Принцип симультанности - совмещение нескольких точек зрения и принцип одновременности. Расширение кубизма как художественного течения. Группа «Де Пюто» (1910 - 1914) и «Салон золотого сечения» (1912). Творчество А.Глеза, Ж. Метценже, А. ле Фоконье, Х.Гриса др. «Трубизм» Ф. Леже.
2. Футуризм в Италии и в России. Апология техники и скорости в манифесте Ф.Маринетти «Футуризм»(1909). «Машинная эстетика» нового искусства, проповедь агрессивности и войны. «Презрение к женщине» как показатель утверждения «мужского» в культуре. Принцип динамизма и движения по «линиям направления сил» в живописи миланских художников: Д. Балла, Д. Северини, У. Боччони , К.Карра и др. «Пластический динамизм» У.Боччони .

- Симультанность как многократное повторение предмета в пределах живописной плоскости. Творчество Д. Балла.
3. Экспрессионизм в Германии. Художественный мир В. Кандинского.
 4. Творческое объединение художников «Бубновый валет» (1910 - 1914). Школа русского неопримитивизма.
 5. От кубизма к супрематизму. Живопись К. Малевича
 6. Кубофутуризм как поэтическая школа (А.Крученых, В.Хлебников, Е.Гуро, В.Маяковский, Д.Бурлюк, В.Каменский. Б.Лившиц)
 7. Поэт-эгофутурист И.Северянин
 8. Авангардистский театр- биомеханика В. Мейерхольда
 9. Монтаж как основной принцип С.Эйзенштейна

Литература: Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М., 2009; Герман М. Модернизм . Искусство первой половины ХХ века. –СПб.,2003; Турчин В. По лабиринтам авангарда. – М.,1993; Турчин В. Образ ХХ – М., 2003; Амазонки авангарда. – М.,2001; Левкова-Ламм И. Лицо квадрата. Мистери К. Малевича.- М.,2004; Сарабьянов Д. История русской живописи конца XIX – начала XX века.- М.,1997; ; Матисс А. Мир художника. Письма,6 воспоминания. Статьи. - М., 2002; Арагон Л. Матисс. Роман в 2х томах. – М., 1981; Полевой Б. Двадцатый век. – М.,1989; Герман А. Модернизм. – М.,2003; Якимович А.К. Модерн, авангард и постмодерн. – М.,2003; Энциклопедия модернизма. – М.,2003; Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / Под ред. Бычкова В.В. – М.,2003; Рохас К. Мифический и магический мир П. Пикассо. – М.,1999; Сахно И.М. Авангардизм в художественной культуре начала XX века // Культурология / Под ред. Михеевой Л.- М.,2002, стр.465-468 ,471- 483; Маркаде Ж.-К. Леже и Россия // Русский авангард 1910-1920х гг. в европейском контексте. – М.,2000; Диль Г. Фернан Леже. – М.,1985; Удальцова Н. Жизнь русской кубистики. Дневники, статьи, воспоминания / Сост.Е.А. Древина и В.И.Ракитин. – М.,1994; Ольга Розанова 1886-1918. – Хельсинки, 1992. : Азизян И.А. Художественные идеи итальянского футуризма // Диалог искусств Серебряного века. – М.,2001. стр. 212-241; Бобринская Е. Итальянский футуризм.- М., 2000; Бобринская Е. Футуризм в Италии и России– М.,2002; Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы. – М., 1986; Манифесты итальянского футуризма. Собрание манифестов. Пер.В. Шершеневича. – М.,1914; Дудаков-Кашуро К.В. Экспериментальная поэзия в западноевропейских авангардных течениях начала XX века.- Одесса, 2003; Манифесты и программы русских футуристов. /Под ред.В.Маркова.- Мюнхен,1967; Сарабьянов Д. К.Малевич между французским кубизмом и итальянским футуризмом. // Малевич К. Классический авангард 2. Сборник материалов.- Витебск. 1998; Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста.- СПб., 1994; Крученых А. Наш выход.- М.,1996. Халь-Фонтэн Е. Ранний немецкий экспрессионизм и абстракция // Русский авангард 1910-1920-х годов и проблема экспрессионизма. – М.,2003, стр. 108-114;Сарабьянов Д.В. В ожидании экспрессионизма и рядом с ним. // Русский авангард 1910-1920х годов и проблема экспрессионизма. - М., 2003, стр.3-13; Кандинский В. Избранные работы по теории искусства в 2х томах. – М.,2001; Многогранный мир В. Кандинского. – М., 1999; Батракова С. Искусство и миф. Из истории живописи XX века. – М.,2002; Мигунов А.С. От синестезии к синтезу искусств // Многогранный мир В.Кандинского. – М.,1999, стр. 119-124; Сахно И.М. Русский авангард: Живописная теория и поэтическая практика. М.,1999; Русский футуризм. История. Теория. Практика / Под ред.В.Н.Терехиной.М.,1999; Мейерхольд В.Э. К истории творческого метода. Публикации, статьи. СПб.,1998; Березкин В.И. Искусство сценографии мирового театра. От истоков до середины XX века. М.,1999.

Аттестация 1. Творческое эссе по материалам проходящей выставки (форма отчетности – письменная работа)

Пример : Эссе по курсу: «Культура и искусство модернизма». Срок сдачи – 15 марта. Объем – 3- 4 стр. 14 шрифт, 1 интервал.

«Оптические игры» П.Филонова.

1. Иконография картины: сюжетно-мотивная структура, культурно-символические ассоциации и аллюзии.

2. Как Вы понимаете принцип «сделанности», положенный в основу аналитического искусства художника?
3. Почему Филонов называл свои «беспредметные» композиции формулами ?
4. Что означала установка художника на «глаз видящий» и «глаз знающий»?
5. Если бы Вы профессионально занимались герменевтикой, какую авторскую интерпретацию Вы предложили бы зрителю

Аттестация 2. Устное собеседование по вопросам «угадайка» (120 слайдов):

1. «Проект модерна и авангард: дискуссии, споры, разночтения
3. Истоки и предпосылки символизма в западно-европейском искусстве XIX века. "Братство прерафаэлитов" как новая эстетическая школа живописи.
4. Символизм во французской поэзии - «Проклятые поэты».
5. Новая транскрипция мифов в живописи художников-символистов (Г.Моро, О.Редон, Пюви де Шаванн и др.)
6. Русский символизм. Старшее и младшее поколение поэтов. Художественные открытия.
7. Творческое объединение художников "Мир искусства". Книжный и театральный синтез
8. Символизм в русской живописи - «Голубая Роза». Живопись П. Борисова-Мусатова и П.Кузнецова
9. Стиль модерн. Знаковость и орнаментальность модерна. Афиши А.Мухи
10. Архитектура модерна в Европе. Каталонский модерн -А.Гауди
11. Московский модерн. Специфика новой архитектуры Шехтеля.
12. Зарождение авангарда в Европе. Фовизм как школа колористов. Живопись А.Матисса
13. Эстетика деформации. Кубизм. Живопись П.Пикассо
14. Итальянский футуризм
15. Немецкий экспрессионизм
16. П.Сезанн и русский авангард. Творческое объединение художников "Бубновый валет".
17. Кубофутуризм как поэтическая школа. Словотворческая работа.
18. От беспредметности к абстракции: К.Малевич и В.Кандинский

ТЕСТЫ по курсу « КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО МОДЕРНИЗМА»

1. «Братство прерафаэлитов» было создано тремя английскими художниками в 1848 году. Назовите их :
 - а) Томас Гейнсборо
 - б) Уильям Хогарт
 - в) Джошуа Рейнолдс
 - г) Данте Габриэль Росетти
 - д) Аллен Рэмзи
 - е) Джон Эверетт Миллес
 - ж) Джорж Ромни
 - з) Уильям Холман Хант
 - и) Обри Бёрдсли

2. Картина Арнольда Бёклина стала знаковой для всего движения европейского символизма. Выберите правильное название:

- а) Остров любви
- б) Остров мертвых
- в) Сны
- г) Вечный странник

3. Миф о Саломее покорила сердца художников французского символизма. Кто автор картины «Саломея, танцующая перед Иродом»?

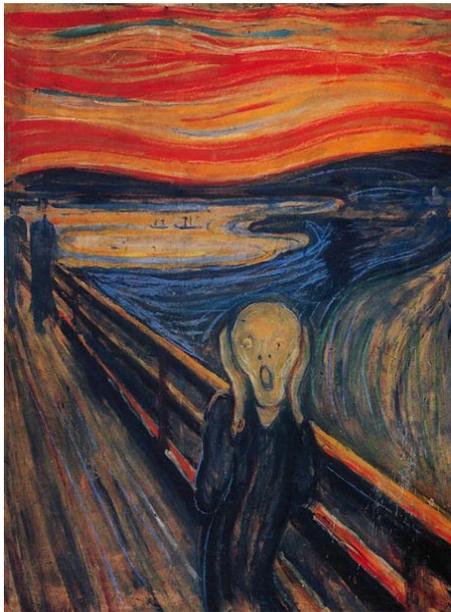

- а) Одилон Редон

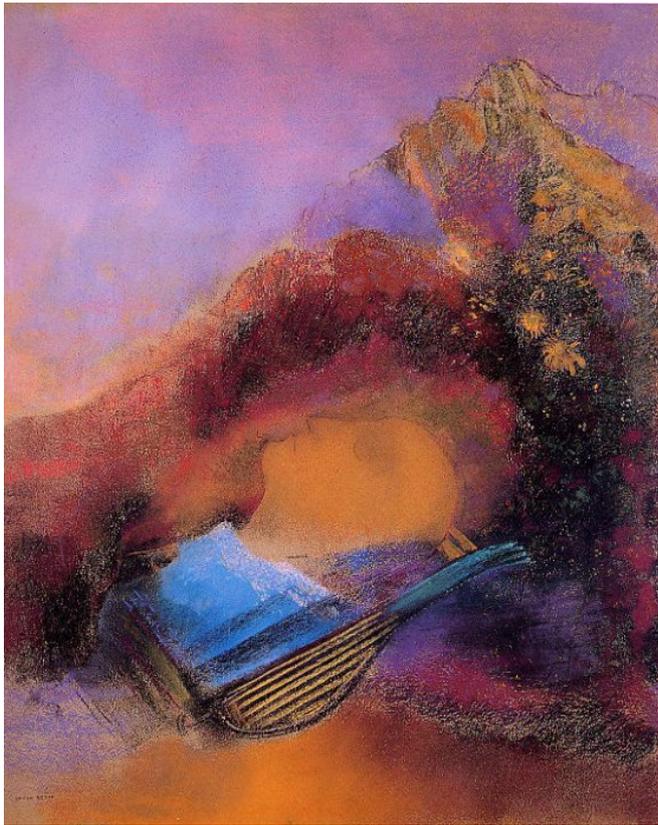
- б) Пюви де Шаванн
- в) Гюстав Моро
- г) Поль Гоген

4. Эта картина Эдварда Мунка стала символом живописной экспрессии. Как она называется?

- а) Ужас
- б) Крик
- в) Пожар
- г) Война

5. Новая мифология в транскрипциях французского символизма. Кто автор картины «Голова Орфея» ?

- а) Фернанд Кнопф
- б) Одилон Редон
- в) Ян Тоороп
- г) Жорж Брак

6. Автором первой декадентской книги стихов «Цветы зла» (1868г.) был:

- а) Артюр Рембо
- б) Тристан Корбье
- в) Поль Верлен
- г) Шарль Бодлер

7. Основателем русской символистской школы в поэзии был

- а) Андрей Белый
- б) Александр Блок
- в) Валерий Брюсов
- г) Зинаида Гиппиус

8. Эта картина Константина Сомова «Эхо прошедшего времени» отразила программную установку на «ретроспективизм» художников объединения:

- а) «Голубая Роза»
- б) «Мир искусства»

- в) «Золотое Руно»
- г) «Стефанос(Венок)»

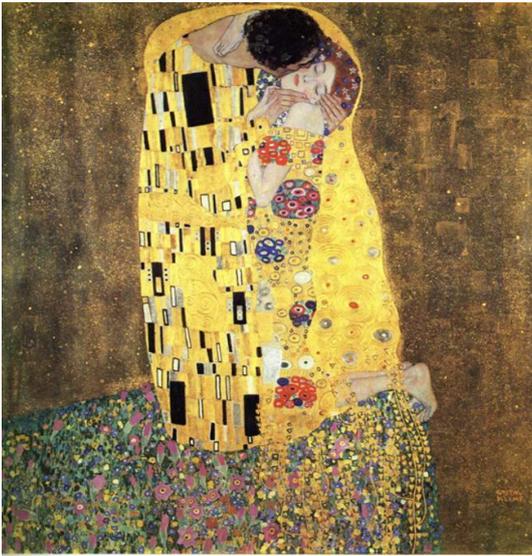

9.Эта картина « У водоема»(1906) определила основные принципы символизма в русской живописи. Назовите автора.

- а) А. Борисов- Мусатов
- б) Н. Милиотти
- в) П. Кузнецов
- г) М. Сарьян

10 . Орнаментализм модерна нашел отражение в «золотом периоде» художника австрийского Сецессиона :

- а) Альфонс Муха
- б) Гюстав Климт
- в) Эдвард Мунк
- г) Морис Дени

11. Московский модерн связан с именем талантливого архитектора

- а) А. Щусев
- б) Н. Габо
- в) Ф. Шехтель
- г) Б. Иоффан

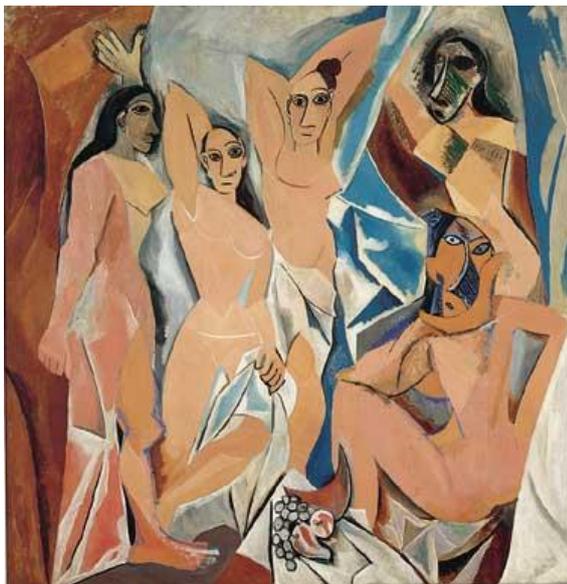
12.Картина французского художника Анри Матисса «Танец» (1909) дала название целому направлению в живописи:

- а) кубизм
- б) экспрессионизм
- в) фовизм
- г) супрематизм

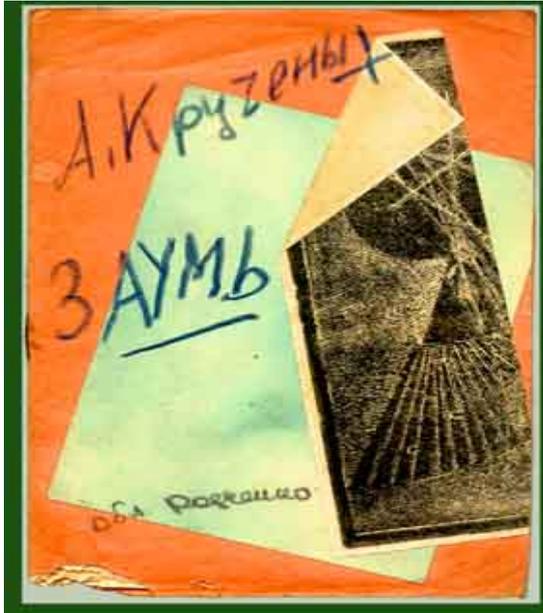

13. Первая протокубистическая картина Пабло Пикассо называлась:

- а) Девочка на шаре
- б) Странствующие комедианты
- в) Авиньонские девицы
- г) Старик и мальчик

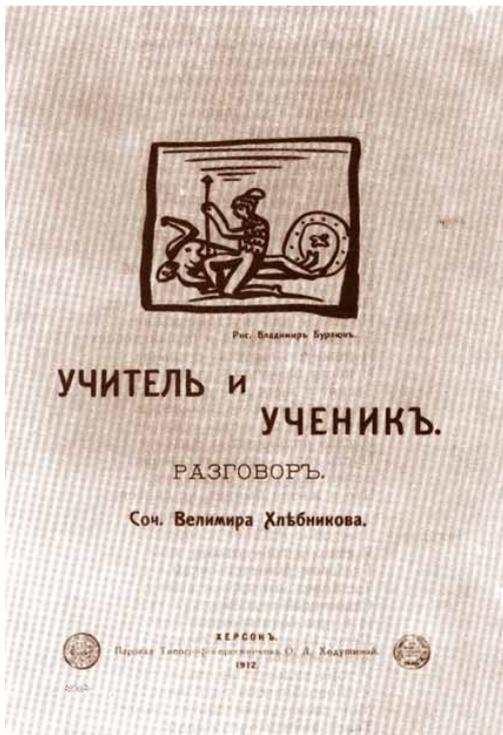
14. Представители какого художественного направления выпустили альманах «Пощечина общественному вкусу», в котором призывали « сбросить Пушкина, Достоевского, Толстого и проч. с Парохода современности»:

- а) символизм
- б) конструктивизм
- в) футуризм – «Гилея»(будетляне)
- г) акмеизм

15. Председатель Земного шара, создатель звездного языка и «Азбуки ума»:

- а) В. Маяковский
- б) В. Хлебников
- в) А. Крученых
- г) Д. Бурлюк

16. Создатель супрематизма в живописи XX века:

- а) Э. Лисицкий
- б) К. Малевич
- в) И. Клюн
- г) М. Ларионов

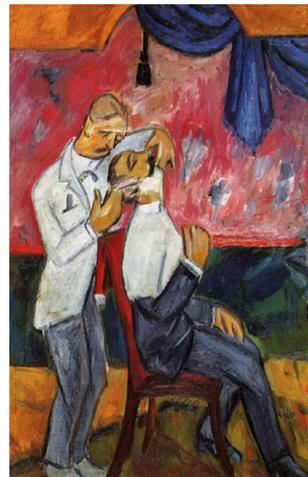
17. Их называли «примитивы XX века», они обращались к русскому лубку, вывески и провинциальной фотографии. Как называлась эта группа художников – первых представителей русского авангарда.

- а) Ослиный хвост
- б) Бубновый валет
- в) Мишень
- г) Союз русских художников

18 Он основал «лучизм» в живописи, она рисовала скифских баб и считала, что русский авангард обращен на Восток. Назовите эту пару:

- а) Гуро- Матюшин
- б) Розанова-Крученых
- в) Ларионов-Гончарова
- г) Мейерхольд-Райх

19. Создатель Великой Абстракции, «Музыки сфер»:
а) К. Малевич

- б) М.Шагал
- в) В. Кандинский
- г) А. Шёнберг

20. Мастер «аналитической живописи», создававший свои «формулы» и «сделанные картины». Картина «Мужчина и женщина» 1916 года.

- а) В.Школьник
- б) П.Клее
- в) П.Филонов

Вопросы для самопроверки и обсуждений по темам

Тема 1. Определите хронологические границы культуры модернизма

Тема 2. Что такое «новая эстетическая школа»? Назовите основные мифологемы в живописи прерафаэлитов.

Тема 3. Почему «Портрет Дориана Грея» современники воспринимали как манифест дендизма?

Тема 4. Декаданс и символизм: сопряжения и отталкивание. Назовите представителей поэтической школы символизма во Франции? Определите основные положения теории символа

Тема 5. Как вы понимаете символистскую образность в живописи Гюстава Моро, Пюви де Шаванна и Одилона Редона?

Тема 6. В чем особенность русского поэтического символизма? Как вы понимаете установку на суггестивность поэтического текста?

Тема 7. Почему С.Маковский назвал художников «Мира искусства» ретроспективными мечтателями? Прокомментируйте) исторические стилизации и эстетизм в творчестве А.Бенуа, К. Сомова, Л.Бакста, М.Добужинского, Е.Лансере, Н.Рериха, И.Билибина, А.Головина и др.

Тема 8. В чем, на Ваш взгляд, символистский язык художников общества «Голубая роза» (1907-1909): А.Арапов, Н. Крымов, П.Кузнецов, В. и Н. Милиоти, Н.Сапунов, М.Сарьян, С.Судейкин, П.Уткин, А.Фонвизин и др.

Тема 9 -10 Как вы понимаете глобальный панэстетизм стиля модерн? Что такое иконография модерна. Почему орнаментализм - ведущий признак стиля? Приведите пример флореальной линии в модерне и его декоративности.

Тема 11. Проанализируйте иконографию модерна на примере венского сецессиона. Новая знаковость в живописи Г.Климта

Тема 12 Почему фовизм считают протоавангардистским течением в живописи?

Тема 13. Как повлияла на развитие европейской живописи картина П.Пикассо «Авиньонские девицы»?

Тема 14. В чем вы видите сходство и различие русского и итальянского футуризма?

Тема 15. Прокомментируйте основные открытия немецкого экспрессионизма.

Тема 16. Какое влияние, на ваш взгляд, оказала живопись Сезанна на живописные открытия общества художников «Бубновый балет»?

Тема 17-18. Как вы понимаете движение русской живописи от беспредметничества к абстракции?

Тема 19-20. Прокомментируйте диалог поэзии и живописи в русском кубофутуризме. В чем особенность русской футуристической живописи?

8. Задания для самостоятельной работы по темам

- Напишите план - конспект по монографии Сахно И.М. Морфология русского авангарда. М.: РУДН, 2009;
- Создайте тезисную таблицу по основным авангардистским движениям европейского авангарда. Рубрикатор: художники, даты, основные теоретические положения.
- Разработайте опорный конспект по теме: «Русский авангард: диалог живописи и поэзии».
- Подготовьте презентационный материал по любой теме лекционного курса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН

Разработчик:

Профессор кафедры теории и истории культуры

И.М.Сахно

подпись

Руководитель программы

Профессор кафедры теории и истории культуры

Е.В. Васильченко

подпись

Заведующая кафедрой

Теории и истории культуры

Е.В.Васильченко

