

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ**

Кафедра «Декоративно-прикладного искусства и дизайна»

Рабочая программа по дисциплине

ИСТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ИСКУССТВА

Основная профессиональная образовательная программа
высшего образования программы бакалавриата по направлению подготовки

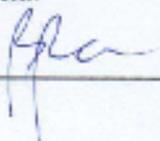
54.03.01 «Дизайн»

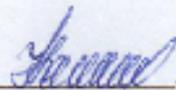
Направленность (профиль):
Графический дизайн

Квалификация:
Бакалавр

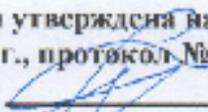
Форма обучения
Очная/очно-заочная

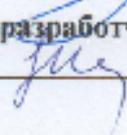
Согласовано
Руководитель ОПОИ
«Дизайн»

_____ Маслов В.Н.

Утверждаю
Председатель УМС И.И. Налчин

Рекомендована решением
Учебно-методического совета
«19» июня 2018 г., протокол №4

Рассмотрена и утверждена на заседании кафедры
«22» мая 2018 г., протокол №10
Зав. кафедрой Пальмин А. А.

Авторы-разработчики:

_____ Зубков Г.Г.

Санкт-Петербург 2018

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «История современного русского искусства» является сформировать целостное представление о процессе развития цвето- и формообразования в истории искусства. Дать системное и целостное представление о современном искусстве как совокупности художественных практик конца XIX и XX века. Характеризуются основы теории современного искусства, осмысливаются многообразные формы художественного творчества и восприятия. Дать знания для способности к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. Научить использовать основы полученных знаний, анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания социальной значимости своей деятельности в искусстве. Формирование общекультурных и профессиональных навыков.

Представить основные явления искусства XX столетия как пересечение различного рода художественных традиций и стратегий, что позволит не только представить культурную ситуацию прошлого как “живой организм”, но и более полно оценить современное состояние искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «История современного русского искусства» относится к дисциплинам вариативной части общепрофессионального цикла программы прикладного бакалавриата, является факультативом. Изучается студентами направления 54.03.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн» очно-заочной формы обучения в 4 семестре.

До освоения данной дисциплины предшествует изучение:

- «Основы композиции»
- «Цветоведение и колористика»
- «История искусств»
- «История зарубежного искусства»
- «История отечественного искусства»

Данная дисциплина активно взаимодействует и помогает лучше освоить другие дисциплины, такие как:

- «Пропедевтика»
- «Живопись»
- «Живописно-пластические средства изображения»

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Компетенция
ОК-2	способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-7	способность к самоорганизации и самообразованию

В результате освоения компетенций в рамках дисциплины «История современного русского искусства» обучающийся должен:

Знать:

- историю эволюции развития современного искусства;
- связь предшествующего живописного наследия с современным изобразительными средствами;

- закономерность развития современных живописно-пластических средств;
- основные понятия и знания об искусстве
- основные направления и теории конца XIX - XX вв в развитии современных изобразительных средств: импрессионизм – сезаннизм – кубизм – супрематизм – теория и практика расширенного смотрения Матюшина – чашно-купольное искусство Стерлигова
- современные средства формообразования и цвета: форма делает форму.

Уметь:

- анализировать современное искусство;
- выбирать способы, методы для решения задач курса;
- описывать, факты и понятия на языке терминов, используемых в курсе.

Владеть:

- основной терминологией и средствами изобразительного языка;
- владеет системой знаний о закономерностях развития искусства, механизмах и способах регуляции художественной жизни;
- навыками самостоятельной творческой работы;
- методами комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов;
- навыками устных выступлений, бесед, лекций, докладов и т. п.

Основные признаки проявленности формируемых компетенций в результате освоения дисциплины «История современного русского искусства» сведены в таблице.

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и критериям их оценивания

Этап (уровень) освоения компетенции	Основные признаки проявленности компетенции (дескрипторное описание уровня)				
	1.	2.	3.	4.	5.
минимальный	не владеет	слабо ориентируется в терминологии и содержании	Способен выделить основные идеи текста, работает с критической литературой	Владеет основными навыками работы с источниками и критической литературой	Способен дать собственную критическую оценку изучаемого материала
	не умеет	не выделяет основные идеи	Способен показать основную идею в развитии	Способен представить ключевую проблему в ее связи с другими процессами	Может соотнести основные идеи с современными проблемами
	не знает	допускает грубые ошибки	Знает основные рабочие категории, однако не ориентируется в их специфике	Понимает специфику основных рабочих категорий	Способен выделить характерный авторский подход
базовый	не владеет	плохо ориентируется в терминологии и содержании	Владеет приемами поиска и систематизации, но не способен свободно изложить материал	Свободно излагает материал, однако не демонстрирует навыков сравнения основных идей и концепций	Способен сравнивать концепции, аргументированно излагает материал
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит проблем	Выделяет конкретную проблему, однако излишне упрощает ее	Способен выделить и сравнить концепции, но испытывает сложности с их практической привязкой	Аргументированно проводит сравнение концепций по заданной проблематике
	не знает	допускает много ошибок	Может изложить основные рабочие категории	Знает основные отличия концепций в заданной проблемной области	Способен выделить специфику концепций в заданной проблемной области
продвинутый	не владеет	ориентируется в терминологии и содержании	В общих чертах понимает основную идею, однако плохо связывает ее с существующей проблематикой	Видит источники современных проблем в заданной области анализа, владеет подходами к их решению	Способен грамотно обосновать собственную позицию относительно решения современных проблем в заданной области
	не умеет	выделяет основные идеи, но не видит их в развитии	Может понять практическое назначение основной идеи, но затрудняется выявить ее основания	Выявляет основания заданной области анализа, понимает ее практическую ценность, однако испытывает затруднения в описании сложных объектов анализа	Свободно ориентируется в заданной области анализа. Понимает ее основания и умеет выделить практическое значение заданной области
	не знает	допускает ошибки при выделении рабочей области анализа	Способен изложить основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа	Знает основное содержание современных научных идей в рабочей области анализа, способен их сопоставить	Может дать критический анализ современным проблемам в заданной области анализа

4. Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часов.

Объём дисциплины	Всего часов	
	Очно-заочная форма обучения	
Общая трудоёмкость дисциплины	72	
Контактная работа обучающихся с преподавателям (по видам аудиторных учебных занятий) – всего:	18	
в том числе:		
лекции	8	
практические занятия	10	
Самостоятельная работа (СРС) – всего:	54	
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен)	Зачет	

4.1. Структура дисциплины

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, в т.ч. самостоятельная работа студентов, час.			Формы текущего контроля успеваемости	Формируемые компетенции
			Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самост. работа		
1	Импрессионистическая геометризация	4	2	2	10	Просмотр работ практической части, сделанных на момент текущего контроля, реферат, доклад	ОК-2; ОК-7
2	Супрематическая геометризация	4	2	2	10	Просмотр работ практической части, сделанных на момент текущего контроля, реферат, доклад	ОК-2; ОК-7
3	Сферическая геометрия	4	2	2	10	Просмотр работ практической части, сделанных на	ОК-2; ОК-7

						момент текущего контроля, реферат, доклад	
4	Форма делает форму	4	2	4	14	Просмотр работ практической части, сделанных на момент текущего контроля, реферат, доклад	ОК-2; ОК-7
	ИТОГО		8	10	54	зачет	

4.2. Содержание разделов дисциплины

1. Импрессионистическая геометризация

- Импрессионизм. Моне, Писсаро, Сислей. Импрессионистическая цветность. Взаимоотношение цветов. Основные цвета и двойные. Импрессионистический круг. Дополнительности.

2. Супрематическая геометризация

- Сезаннизм. Постимпрессионизм. Сезанн: «Всё в природе стремится к простым геометрическим формам» - основа современного искусства. Протекающий цвет Сезанна.
- Кубизм. 1907-1911г. Брак, Пикассо. Погашенная гамма.
- Деление. Брак, Пикассо. Погашенная гамма.
- Формовычитание. Формосложение. 1912г. Брак, Пикассо. Взаимопроникновение форм. Мерцающая гамма.
- Супрематизм – новая мера соображения контраста. 1915г. Малевич. Супрематическая цветность. Черно-белая дополнительность.

3. Сферическая геометрия.

- Чашно-купольное искусство. 1960г. Стерлигов, Кондратьев. Матюшинская гамма.
- Окружающая геометрия. Стерлигов.

4. Форма делает форму

- Организация предметных и межпредметных форм. 1977г. Моранди, Матисс. Форма делает форму. Супрематический контраст. Матюшинская гамма.

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий	Форма проведения	Формируемые компетенции
1	1	Импрессионистическая геометризация	Практическая работа студента, консультация	ОК-2; ОК-7
2	2	Супрематическая геометризация	Практическая работа студента, консультация	ОК-2; ОК-7
3	3	Сферическая геометрия	Практическая работа студента,	ОК-2; ОК-7

			консультация	
4	4	Форма делает форму	Практическая работа студента, консультация	ОК-2; ОК-7

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

5.1. Текущий контроль

Просмотр работ практической части, сделанных на момент текущего контроля, реферат, доклад.

Практические занятия: В результате планирования и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий и подготовки к практическим занятиям студент осваивает материал комплексно и в полном объеме. Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно моделировать процесс решения практических задач, ориентироваться в информационном пространстве; выявить уровень сформированности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

а) Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля

- Рисунок на деление в тоне и цвете, выполненные в графике и в керамике
- Цветовой круг и цветовые таблицы в импрессионистической цветности
- Скульптура малых форм или модуль в дизайне, выполненные в керамике современными средствами выражения
- Аналитическая копия работы Пикассо «Фабрика в Хорте дель Эбро»
- Творчество Сезанна – зарождение геометризации.
- Прибавочный элемент первой стадии геометризации.
- Роль структуролизации в развитии искусства начала XX века.
- Большая форма – зарождение новых изобразительных средств.
- Пламенеющие формы - предвестник чашно-купольного состояния.
- Почему формовычитание – вывод из деления?
- Прибавочный элемент формовычитания.
- Чем сезанновская гамма отличается от импрессионистической цветности?
- В чём заключается различие мерцающей гаммы от погашенной гаммы?
- Чем достигается мерцание цвета?

б) Примерная тематика рефератов, докладов

- Импрессионизм. Моне, Писсаро, Сислей. Импрессионистическая цветность. Взаимоотношение цветов. Основные цвета и двойные. Импрессионистический круг. Дополнительности
- Сезаннизм. Постимпрессионизм. Сезанн: «Всё в природе стремится к простым геометрическим формам» - основа современного искусства. Протекающий цвет Сезанна.
- Кубизм. 1907-1911г. Брак, Пикассо. Погашенная гамма.
- Деление. Брак, Пикассо. Погашенная гамма.
- Формовычитание. Формосложение. 1912г. Брак, Пикассо. Взаимопроникновение форм. Мерцающая гамма.

- Супрематизм – новая мера соображения контраста. 1915г. Малевич. Супрематическая цветность. Черно-белая дополнительность.
- Чашно-купольное искусство. 1960г. Стерлигов, Кондратьев. Матюшинская гамма.
- Окружающая геометрия. Стерлигов.
- Организация предметных и межпредметных форм. 1977г. Моранди, Матисс. Форма делает форму. Супрематический контраст. Матюшинская гамма.

5.2. Методические указания по организации самостоятельной работы

Для выполнения самостоятельной работы рекомендуется литература, перечень которой предоставлен в разделе 6.

5.3. Промежуточный контроль: зачет

Перечень вопросов к зачету

1. Что такое прибавочный элемент
2. Виды искусства, которые развивали цвет и формообразование
3. Прибавочный элемент в разных стадиях развития формы и цвета
4. Новый способ организации Художественной плоскости (форма делает форму, супрематический контраст, матюшинская гамма)
5. Основные художники, повлиявшие на развитие живописно-пластических идей
6. Как и почему называется течение возглавляемое художниками Моне, Писсарро, Сислеем, Ренуаром.
7. Проблемы, разрабатываемые импрессионистами в области цвета.
8. Творчество Сезанна – зарождение геометризации.
9. Прибавочный элемент первой стадии геометризации.
10. Роль структуролизации в развитии искусства начала XX века.
11. Большая форма – зарождение новых изобразительных средств.
12. Пламенеющие формы - предвестник чашно-купольного состояния.
13. Почему формовычитание – вывод из деления?
14. Прибавочный элемент формовычитания.
15. Чем сезанновская гамма отличается от импрессионистической цветности
16. В чём заключается различие мерцающей гаммы от погашенной
17. Чем достигается мерцание цвета
18. К каким изменениям в изобразительных средствах привела равнозначность предметных и межпредметных форм
19. У кого из художников есть работы на эту тему
20. Прибавочный элемент форма делает форму

Образцы тестов

1. Что такое первичные цвета? Назовите их:
 - Это цвета, которые не создаются путем смешивания. Желтый, синий, красный
 - Это цвета, получаемые путем смешивания желтого, синего и зеленого
 - Это ахроматическая гамма. Черный, белый и серый
2. Что такое двоичные цвета? Назовите их:
 - Двоичные цвета получаются путем смешивания двух первичных цветов. Оранжевый, зеленый и фиолетовый.
 - Это синий, оранжевый и фиолетовый

- Двоичные цвета получаются путем смешивания первичных цветов и черного. Коричневый и серый.
3. Цвета, в цветовом круге, которые находятся напротив друг друга и дающие при смешивании ахроматический цвет, называются:
 - нейтральными;
 - оптическими;
 - дополнительными.
 4. К тёплым цветам относятся:
 - голубовато-зелёный, голубой;
 - красный, жёлтый, оранжевый;
 - сине-зелёный, синий.
 5. Оранжевый цвет можно получить путём смешения:
 - красного и синего;
 - красного и жёлтого;
 - синего и зелёного.
 1. Фиолетовый цвет можно получить, смешав:
 - синюю и красную;
 - красную и зелёную;
 - синюю и зелёную.
 7. Суть ахроматического контраста заключается в том, что:
 - светлое пятно на тёмном фоне кажется ещё светлее;
 - светлое пятно на тёмном фоне кажется темнее.
 2. Зелёный цвет получают смешением:
 - жёлтой и фиолетовой краски;
 - синей и жёлтой;
 - синей и оранжевой.
 9. К холодным цветам относят:
 - голубой, синий;
 - красный, синий;
 - сине-зелёный, жёлто-зелёный.
 10. К хроматическим цветам относятся:
 - чёрный, белый, все оттенки серого;
 - красный, синий, жёлтый;
 - оранжевый, фиолетовый, зелёный.
 11. К какому художественному течению относятся художники Моне, Писсарро, Сислей, Ренуар?
 - Фовизм
 - Дадаизм
 - Импрессионизм
 12. Когда состоялась первая выставка импрессионистов?

- 15 апреля 1874 г.
- 18 марта 1904 г.
- 23 сентября 1964 г.

Какими способами импрессионисты достигали чистоты цвета?

- работа чистыми цветами, не смешивая краски
- Смешивали дополнительные цвета
- Работа отдельным мазком

14. Проблемы, разрабатываемые импрессионистами в области цвета?

- разрабатывали проблему дополнительных цветов
- разрабатывали линейно-воздушную перспективу путем цвета
- пытались разработать проблему локальных цветов

15. К каким формам все стремится в природе по утверждению Сезанна?

- К абстрактным
- К мёбиустичным
- К простым геометрическим

16. Какие живописно-пластические системы развивали Брак и Пикассо?

- Супрематизм
- Гиперреализм
- Кубизм

17. Какую краску и для чего Сезанн вводил во все цвета?

- Для уплотнения цвета Сезанн вводил охра.
- для создания природных ощущений Сезанн вводил зеленый цвет.
- Оранжевый

18. Кто написал импрессионистическую картину «Впечатление. Восход солнца»?

- Сислей
- Моне
- Мане

19. К какому направлению в искусстве принадлежали художники Сёра и Синьяк?

- Символизм
- Немецкий экспрессионизм
- Дивизионизм

20. Способ возникновения структур?

- Деление. Встреча трех, четырех форм.
- линейное построение связанных форм
- тональная прорисовка трёх, четырёх форм

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Графический дизайн: стилевая эволюция: Монография/И.Г.Пендикова, Л.М.Дмитриева - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с.- <http://znanium.com/bookread2.php?book=884456>

2. Градостроительная живопись и Казимир Малевич / Грибер Ю.А. - М.:Согласие, 2014. - 160 с.: ISBN 978-5-906709-08-0- <http://znanium.com/bookread2.php?book=559447>
3. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / Молотова В. Н. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1- <http://znanium.com/bookread2.php?book=544685>
4. Колесов, М. С. Лекции по истории художественной культуры [Электронный ресурс] / М. С. Колесов. - М.: Инфра-М; Вузовский Учебник; Znanium.com, 2015. - 292 с. - ISBN 978-5-16-102531-4 (online).- <http://znanium.com/bookread2.php?book=504516>
5. Цветоведение и колористика: учебное пособие / Е.В. Омеляненко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2010. - 184 с. ISBN 978-5-9275-0747-4 - <http://znanium.com/bookread2.php?book=550759>
6. Шокорова, Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном искусстве / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 74 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-05386-9.- <https://biblio-online.ru/viewer/B974D783-8E9B-405B-988B-05DD073B5797/stilizaciya-v-dizayne-i-dekorativno-prikladnom-iskusstve#page/1>

б) дополнительная литература:

1. Развитие художественных умений и навыков у молодежи в учреждениях культуры: Монография / М.В. Кернерман. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 116 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Образование). (обложка) ISBN 978-5-16-006409-3, 200 экз. - <http://znanium.com/bookread2.php?book=376348>
2. Лютов, В. П. Цветоведение и основы колориметрии : учебник и практикум для СПО / В. П. Лютов, П. А. Четверкин, Г. Ю. Головастиков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 222 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07008-8.- <https://biblio-online.ru/book/97C40142-555E-42D2-8D5E-399E89149FD4/cvetovedenie-i-osnovy-kolorimetrii>
3. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция. Учебное пособие для студентов вузов, издательство: Москва, Владос, 2010. - 144 с. : ил.
4. Бесчастнов Н.П. Кулаков В.Я. Стор И.Н. Авдеев Ю.С. Гусейнов Г.М. Дыминский В.Б., Шеболдаев А.С. Живопись. Учеб. пос. М.: ВЛАДОС, 20010.- 233 с.

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

MS Windows

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины «История современного искусства». Рекомендации по освоению дисциплины на лекционных занятиях. На каждом занятии преподаватель дает методические рекомендации по ведению работы, обозначая логические этапы. Соблюдение данных рекомендаций позволит каждому студенту справиться с конкретной поставленной задачей. Лекционное занятие выполняется в виде конспекта. Рекомендации по освоению дисциплины на практических занятиях. Практические занятия содержат ряд требований по выполнению конкретного задания. При оценивании студента учитываются формат выполненного проекта, техника, эстетическое содержание, степень проработанности, состав проекта, дисциплинированность студента. Практические занятия в восьмом семестре подразумевают самостоятельную работу студента, в которой существует четко регламентированный состав отчетности.

8. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Тема (раздел) дисциплины	Образовательные и информационные технологии	Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем
1-4	взаимодействие традиционных средств использования деятельностного подхода; сочетание средств эмоционального и рационального воздействия; сочетание индивидуального и коллективного обучения. предоставляются примеры художественных работ из интернет ресурсов. Предоставляются примеры художественных работ из архива творческого объединения «Форма + Цвет»	Доступ к сети Интернет. Доступ к электронной библиотеке ЭБС, электронной информационно-образовательной среде университета, Windows 7 66233003 24.12.2015, Office 2010 49671955 01.02.2012.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типов должна быть укомплектована специализированной (учебной) мебелью, доской с мелом, техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации (компьютерами, принтером) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематические иллюстрации, соответствующие рабочим учебным программам дисциплины.

Помещение для самостоятельной работы укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

10. Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося). При определении формы проведения занятий с обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности.