

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИДиА

И.А. Дроздецкая

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Современное искусство

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профили): Искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры музыкального и художественного образования «10» ноября 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической комиссией института «10» ноября 2025 г.

1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОП)

Цикл (раздел) ОП:	ФТД
1.1	Дисциплины (модули) и практики, содержательно связанные с данной дисциплиной (модулем):

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения
ПК-1 Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения в предметной области при решении профессиональных задач	ИПК-1.1 Объясняет (интерпретирует) содержание, сущность, закономерности и особенности явлений и процессов в предметной области ИПК-1.2 Демонстрирует теоретические знания и практические умения в предметной области в объеме, необходимом для решения педагогических, методических, научно-исследовательских и организационно-управленческих задач ИПК-1.3 Применяет навыки комплексного поиска, анализа и систематизации информации по изучаемым проблемам с использованием различных источников, научной и учебной литературы, информационных баз данных, формирует собственные мнения и суждения, аргументирует свою позицию	Знать: терминологию, основные понятия и определения; основные этапы развития мирового искусства; основные тенденции развития современного искусства, его направления и течения; Уметь: рационально использовать полученные знания в области современного искусства, в педагогической практике; самостоятельно приобретать знания, обобщать отечественный и зарубежный опыт в сфере развития современного искусства; Владеть: основными методами и способами обучения и воспитания общей культуры у обучающихся; методами развития их эстетического вкуса и освоению терминологии, связанной с современным искусством.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ И ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

№ п/п	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр	Всего часов	ПП
Раздел 1. Сущность и содержание дисциплины «Современное искусство». Теоретические основы искусствознания.				
1.1	Искусство: предмет, структура, функции, влияние искусства на формирование личности, на взаимоотношения человека и государства. Духовный потенциал искусства. Социально-историческая изменчивость изобразительно-выразительных средств искусства. Основные и важнейшие способы художественного мышления: реалистическое, натуралистическое и формалистическое. Художественный образ. Неразрывная связь в произведениях искусства художественно-образного отражения жизни с выражением в них идей, эмоций и чаяний определенных социальных слоев. Уровни постижения произведений искусства. /Пр/	8	2	—
1.2	Методика анализа художественных произведений. Особенности семиотико-культурологического анализа произведения искусства /Ср/	8	3	—
Раздел 2. Виды искусства и особенности художественного языка				
2.1	Виды искусств. Особенности языка пространственных, временных, синтетических видов искусства. Жанры искусства. Основные виды изобразительного (визуального) искусства: архитектура, живопись, графика, скульптура. Декоративно-прикладное искусство и архитектура, их особое место среди других видов изобразительного искусства. Фотография. Дизайн. Определение и особенности музыки как вида искусства. Основные выразительные средства музыки. Специфика музыкальной образности. Изобразительные возможности музыки. Понятие программности. Танец как вид искусства. Основные выразительные средства танца. /Пр/	8	3	—
2.2	Особенности языка театра как синтетического вида искусства. Театр как понятие, включающее драматический театр, оперу, балет, оперетту, мюзикл, цирк /Ср/	8	4	—
Раздел 3. Тенденции и противоречия социокультурной ситуации XX века как основа современного искусства.				

3.1	Потрясения XX - XXI веков (мировые войны, революции, гражданские войны, национально-освободительные движения) и их отражение в культуре. Массовая культура. Урбанизация: город как центр культуры, появление массового общества, "человека массы", "толпы". Демократические преобразования в российском обществе: тенденции и противоречия. Ускорение темпов научно-технического прогресса. НТР и компьютерная революция. Внедрение компьютерной и Интернет -индустрии и его социокультурные последствия /Пр/	8	2	—
3.2	Глобальные проблемы современности: новые акценты. Обостренность и трагичность мировосприятия, постмодернистские и религиозно – мистические концепции человека /Ср/	8	4	—
Раздел 4. Искусство модернизма: основные особенности, школы и направления				
4.1	Модернизм как художественный протест против традиционализма и буржуазных условностей в искусстве. Дадаизм, фомизм, экспрессионизм. Кубизм и конструктивизм. Выражение коллизии гармонии и дисгармонии мира в творчестве П. Пикассо. Абстракционизм: создание универсального образа мира посредством линии, цвета и плоскости (К.Малевич, В.Кандинский). Сюрреализм С. Дали, Р. Магритта, П. Клея: смятенная личность в хаосе иррационального, непознаваемого мира. Поп-арт: образное воплощение деидеологизированный личности общества «массового потребления». /Пр/	8	2	—
4.2	Литература «потока сознания». Модернистские тенденции в музыкальном искусстве. (Г.Малер, А.Н.Скрябин, К.Дебюсси, М.Равель и др.) /Ср/	8	3	—
Раздел 5. Реалистическое направление в искусстве XX –начала XXI века.				
5.1	Реалистические тенденции в творчестве Д. Голсуорси, Р. Роллана, А. Франса. Борьба традиций и новаторства. Появление множества школ и направлений, новых жанров. Гуманизм писателей «потерянного поколения» (Э. Хемингуэй, Э.М. Ремарк). Философская проза (Г. Гессе, У. Фолкнер). Реалистическое направление в живописи. Социальный реализм Ф. Кафки, К. Кольвица. Воплощение средствами живописи драматизма социальной жизни /Пр/	8	2	—
5.2	Новые пути реализма в русской живописи (Б. Кустодиев, М. Нестеров, К. Петров-Водкин и др.). Музыкальный реализм XX века (Р.Леонкавалло, С.Прокофьев, Д. Шостакович, Н.Мясновский, А.Хачатурян и др.) /Ср/	8	4	—
Раздел 6. Постмодернизм как социокультурный феномен				
6.1	Кризисные явления человеческой цивилизации рубежа XX и XXI столетий. Время возникновения и философское обоснование постмодернизма (Ж. Бодрийяр «Система вещей», Ж. Лиотар «Постмодернистское сознание», теория психоанализа З. Фрейда). Отрицание постмодернизмом авангардных традиций поиска нового художественного языка и новых художественных форм. Торжество хаоса над гармонией, модель упрощенной человеческой личности –эстетическая доминанта постмодернизма. Его стилевое многообразие, агрессивно-ироническое отношение к художественной традиции прошлых культур. Сознательная переориентация с творчества на компиляцию и цитирование, стирание авторского начала, эклектизм, превращение искусства в игру, развлечение /Пр/	8	3	—
6.2	Коллажность и царство субъективного монтажа в создании произведений, обращение к инстинктивно–биологической природе человека, перенос акцента с духовности человека на его телесность. Выход постмодернизма за рамки искусства. Хэппенинг, инсталляция, перформанс современного поставангарда. Направления искусства постмодерна в Европе и Америке. Постмодернистские тенденции в отечественном искусстве /Ср/	8	4	—

Примечание: ПП – практическая подготовка.

4. ТРУДОЁМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ

Объем в зачетных единицах: 1 з.е., в академических часах: 36 акад. час.

Формы контроля в семестрах:

зачеты 8

Вид занятий	Распределение по семестрам (в академических часах)							
	Итого				8			
	РУП		РПД		РУП		РПД	
	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП	Всего	ПП
Практические занятия	14	–	14	–	14	–	14	–
Самостоятельная работа	22	–	22	–	22	–	22	–
Итого часов	36	–	36	–	36	–	36	–

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Учебная литература *

№ п/п	Автор(ы), составитель(и)	Заглавие	Издательство, год, количество страниц
1	Вишняков С. А.	Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103495)	Москва: Флинта ; Наука, 2012. – 63 с.
2	Москалюк М. В.	Русское искусство конца XIX – начала XX века: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=364036)	Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с.
3	Гиленсон Б. А.	История зарубежной литературы конца XIX-начала XX века: учебное пособие для вузов	Москва: Академия, 2008. – 476, [1] с.
4	Ванюшкина Л. М., Дмитриева Л. В., Дракина И. К., Куракина И. И., Тихомиров С. А., ред. : Максимович В. Ф.	История искусств в образах, фактах, вопросах : Ч. 2: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499678)	Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2017. – 184 с.
5	Ванюшкина Л. М., Дракина И. К., Куракина И. И., Тихомиров С. А., ред. : Максимович В. Ф.	История искусств в образах, фактах, вопросах : Ч. 1: учебное пособие : электронный ресурс (https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=499679)	Санкт-Петербург: Высшая школа народных искусств, 2016. – 187 с.

5.2. Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения учебной дисциплины (модуля) *

1	Научная библиотека им. А.М. Волкова ТГПУ (https://libserv.tspu.edu.ru/)
2	Современное искусство (https://arttrue.ru/style/sovremennoe-iskusstvo.html)
3	История искусств в образах, фактах, вопросах : учебное пособие / Л.М. Ванюшкина, Л.В. Дмитриева, И.К. Дракина и др. ; науч. ред. В.Ф. Максимович ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств (институт). - Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. - Ч. 2. - 184 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499678)

5.3. Перечень программного обеспечения (лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в т.ч. отечественного производства), используемого при осуществлении образовательного процесса по учебной дисциплине (модулю)

1	Стандартный офисный пакет Свободно распространяемое и/или проприетарное (коммерческое) программное обеспечение, включающее текстовый процессор, табличный процессор, программу подготовки презентаций.
---	---

* Примечание к разделу.

Дата обращения к электронным учебным изданиям (включая электронные издания из электронных библиотечных систем), электронным образовательным ресурсам, современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам совпадает с датой утверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля).

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

6.1. Учебная аудитория для проведения:

- занятий семинарского (практического) типа,
- групповых и индивидуальных консультаций,

– текущего контроля и промежуточной аттестации.

ОСНАЩЕНИЕ:

Учебная специализированная аудитория с презентационным оборудованием для проведения занятий по изобразительному искусству и живописи. Аудитория оснащена средствами обучения (мольберты, экорше, комплекты демонстрационных моделей и др.).

6.2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся.

ОСНАЩЕНИЕ:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащенные учебной мебелью. Рабочие места обучающихся оборудованы компьютерной техникой и подключены в локальную вычислительную сеть, в т.ч. с использованием беспроводного Wi-Fi подключения, с возможностью выхода в глобальную сеть Интернет и с доступом в электронную информационно-образовательную среду.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

Комплект свободно распространяемого программного обеспечения или проприетарного (коммерческого) программного обеспечения, включая

- браузер,
- просмотрщики pdf- и djvu-файлов,
- офисный пакет (в т.ч. текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки презентаций).

6.3. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины (модуля)

Самостоятельная работа студентов способствует более глубокому усвоению изучаемой дисциплины, формирует навыки исследовательской работы по социокультурным проблемам и ориентирует студента на умение применять полученные теоретические знания на практике.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы студентов по дисциплине: домашние задания, выполнение совместных аналитических исследовательских проектов.

Совместные аналитические исследовательские проекты выполняются группой студентов в составе 3-5 чел. по выбранной теме, согласованной с преподавателем. Аналитическое исследование является одним из наиболее важных элементов самостоятельной работы студентов, направленным на достижение двух целей: получение студентами умений и навыков аналитических исследований, коллективной работы, решения конфликтных ситуаций, достижения конкретных (практических, прикладных) результатов научных исследований; углубление и расширение теоретических знаний студентов по определению и решению основных проблем культурной политики на микро- и макроуровне.

Результаты самостоятельной работы обсуждаются во время дискуссий, предполагающих обсуждение проблемных вопросов, а также в виде презентаций.

Программа составлена на основе рабочей программы дисциплины «Современное искусство мегаполиса» Осташкина В.Н., МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Представлены в Приложении.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) составлена в соответствии с учебным планом, федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Разработчик(и) рабочей программы учебной дисциплины (модуля):

Царев Вячеслав Николаевич, профессор кафедры музыкального и художественного образования

**ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

Современное искусство

Направление подготовки: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профили): Искусство и Дополнительное образование

Форма обучения: очная