

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): Музыка и Дополнительное образование

Форма обучения: очная

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) утверждена на заседании кафедры музыкального и художественного образования «01» сентября 2025 г.

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена учебно-методической комиссией института «01» сентября 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):
1.1.1	Охрана культурного наследия
1.1.2	Философия культуры

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 и навыки в предметной области при решении профессиональных задач	ИПК-1.1 Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета) ИПК-1.2 Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО ИПК-1.3 Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	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	1	—
1.2	Методика анализа художественных произведений. Особенности семиотико-культурологического анализа произведения искусства /Ср/	8	1	—
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	1	—

2.2	Особенности языка театра как синтетического вида искусства. Театр как понятие, включающее драматический театр, оперу, балет, оперетту, мюзикл, цирк /Ср/	8	1	–
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	1	–
3.2	Глобальные проблемы современности: новые акценты. Обостренность и трагичность мировосприятия, постмодернистские и религиозно – мистические концепции человека /Ср/	8	1	–
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 деидеологизированной личности общества «массового потребления». /Пр/	8	1	–
4.2	Литература «потока сознания». Модернистские тенденции в музыкальном искусстве. (Г. Малер, А.Н. Скрябин, К. Дебюсси, М. Равель и др.) /Ср/	8	5	–
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	3	–
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	9	–
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	9	–

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	10	–	10	–	10	–	10	–
Самостоятельная работа	26	–	26	–	26	–	26	–
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	сост. Браже Т. Г.	Искусство анализа художественного произведения: пособие для учителей	Москва: Просвещение, 1971. – 236, [2] с.
5	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.
6	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):

Царевым Вячеславом Николаевичем, профессором 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): Музыка и Дополнительное образование

Форма обучения: очная