

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой
русской литературы 20-21 веков,
теории литературы и гуманитарных наук
Никонова Т.А. Никонова Т.А.
15.05.2019

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.06.01 Художественная культура в России в начале XX века

1. Шифр и наименование направления подготовки/специальности:

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

2. Профиль подготовки/специализации: дизайн

3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

4. Форма обучения: очная

5. Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра русской литературы XX-XXI веков, теории литературы и гуманитарных наук

6. Составитель программы: Гуреев В. Н., к.ф.н., доцент кафедры русской литературы XX-XXI веков, теории литературы и гуманитарных наук ВГУ

7. Рекомендована: НМС филологического факультета, протокол № 7 от 15.05.2019

8. Учебный год: 2021-2022

Семестр(ы): 6

9. Цели и задачи учебной дисциплины:

Цель изучения – познакомить студентов с основами художественного языка модернизма.

Задачи:

- 1) познакомить с эстетической теорией модернизма и авангарда,
- 2) показать взаимосвязь между иконическим и конвенциональным художественными языками в творческой практике авангарда,
- 3) познакомить с типологией авангардного художественного мышления.

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП

дисциплина «Художественная культура России в начале XX века» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части дисциплин учебного плана «Искусства и гуманитарные науки». Требования к входным знаниям, умениям и навыкам: дисциплины, для которых данная дисциплина является предшествующей: знать классификацию видов искусств, знать специфику изобразительных искусств и искусства словесности, уметь анализировать произведения искусства и объекты культуры.

Содержательная часть «Художественная культура России в начале XX века» является продолжением курсов «История и теория литературы», «История и теория искусства».

Дисциплина предшествует курсу: Анализ и интерпретация произведения искусства

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями) и индикаторами их достижения:

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-1	Способен к преподаванию по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых	ПК-1.4	Разрабатывает программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы	Знать: возможности использования сведений о художественной культуре в организационно-педагогическом обеспечении дополнительных общеобразовательных программ Уметь: творчески использовать сведения о типологии художественного мышления XX века в своей образовательной практике; Владеть: навыками применения полученных знаний в области преподавания по дополнительным образовательным программам
ПК-1	Способен к преподаванию по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых	ПК-1.1	Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы	Знать: возможности использования знаний по истории художественной культуры в своей работе; Уметь: разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы с учетом полученных знаний по истории художественной культуры; Владеть: навыками разработки элементов программно-методического обеспечения в заданных координатах

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.3 ЗЕТ / 108 часов

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой

13. Трудоемкость по видам учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	Всего	По семестрам		
		6 семестр	№ семестра	...
Контактная работа	44	44		
в том числе:	лекции	30	30	
	практические	14	14	
	лабораторные			
	курсовая работа			
Самостоятельная работа	64	64		
Форма промежуточной аттестации Зачет с оценкой				
Итого:	108	108		

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Реализация раздела дисциплины с помощью онлайн-курса, ЭУМК *
1. Лекции			-
1.1	Осмысление целей и задач искусства на рубеже XIX-XX вв.	Эстетика «положительного всеединства» В. Соловьева, концепция «аполлонического» и «дионисийского» искусства Ф. Ницше	-
1.2	Антропологический кризис и представление об артистической личности	Артист, артистизм, антропология, ценностный кризис	-
1.3	Проблема «жизнетворчества»	Жизнетворчество и его аспекты: сюжет, миф, имидж художника	-
1.4	Интимизация и провокация в системе эстетических координат модернизма	Интимизация, провокация	-
1.5	Скандал как художественная стратегия	Скандал в искусстве и в литературе	-
1.5	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	«Театрализация жизни»; концепции театральности Н. Евреинова и Вс. Мейерхольда; практика «Летучей мыши», «Бродячей собаки»	-
1.7	Литературная игра и мистификация	«Обезьянья Великая и Вольная Палата» А. Ремизова, ее грамоты, орденские знаки, «конституция»	-
1.8	Идея расширения восприимчивости	Эстетика «шестого чувства» в рамках модернистской и авангардной парадигмы	-

1.9	Идея синтеза искусств	Расширение мира искусств и создание новых видов: коллаж, ассамбляж, конструкция, футуристический грим	-
1.10	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	«Театрализация жизни»; концепции театральности Н. Евреинова и Вс. Мейерхольда; практика «Летучей мыши», «Бродячей собаки»	-
1.11	Литературная игра и мистификация	«Обезьянья Великая и Вольная Палата» А. Ремизова, ее грамоты, орденские знаки, «конституция»	-
1.12	Имя и псевдоним в культуре авангарда	Имя и псевдоним в контексте русской философии имени; семантика литературных псевдонимов	-
1.13	Проблема традиции в культуре авангарда	«Изобретение традиции» и автомифологизация как закон авангардного сознания	-
1.14	«Жизнестроение» и эстетика конструктивизма	Концепция «жизнестроения» и ее отличие от «жизнетворчества». Конструкция, целесообразность, функциональность	-
1.15	Типология представлений о «переживании»	«Переживание» как модернистская универсалия; акцентирование «сделанности» и антипсихологизм авангарда	-
2. Практические занятия			-
2.1	Универсалии «танец» и «грех»	Универсалии «танец» и «грех»	-
2.2	Универсалии «грядущее» и «суицид»	Универсалии «грядущее» и «суицид»	
2.3	Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»	Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»	
2.4	Модерн как предавангардный стиль	Модерн и модернизм, типологические признаки русского модерна	
2.5	Типология раннего живописного и литературного авангарда	Футуризм и экспрессионизм на русской почве, примитивизм и традиции народного и канонического искусства	
2.6	Поздний литературный и художественный авангард	Имажинизм, эмоционализм, Объединение реального искусства; супрематизм	
2.7	Рецепция художественной культуры начала XX века в эстетической практике и теории 1960-1970-х гг.	Рецепция, традиция, неомодернизм	

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Виды занятий (часов)				
		Лекции	Практические	Лабораторные	Самостоятельная работа	Всего
1	Осмысление целей и задач искусства на рубеже XIX-XX вв.	2			2	4
2	Антропологический кризис и представление об артистической личности	2			2	4
3	Проблема «жизнетворчества»	2			2	4
4	Интимизация и провокация в системе эстетических координат модернизма	2			2	4
5	Скандал как художественная стратегия	2			2	4

6	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	2			2	4
7	Литературная игра и мистификация	2			2	4
8	Идея расширения восприимчивости	2			2	4
9	Идея синтеза искусств	2			2	4
10	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	2			2	4
11	Литературная игра и мистификация	2			4	6
12	Имя и псевдоним в культуре авангарда	2			4	6
13	Проблема традиции в культуре авангарда	2			4	6
14	«Жизнестроение» и эстетика конструктивизма	2			4	6
15	Типология представлений о «переживании»	2			4	6
16	Универсалии «танец» и «грех»		2		2	2
17	Универсалии «грядущее» и «суицид»		2		4	6
18	Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»		2		4	6
19	Модерн как предавангардный стиль		2		4	6
20	Типология раннего живописного и литературного авангарда		2		2	2
21	Поздний литературный и художественный авангард		2		4	6
22	Рецепция художественной культуры начала XX века в эстетической практике и теории 1960-1970-х гг.		2		4	6
Итого		30	14		64	108

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: работа с конспектами лекций, презентационным материалом, выполнение практических заданий, тестов, заданий текущей аттестации и т.д.)

Обучающимся рекомендуется работать с учебником, опорными конспектами лекций, книгами и статьями по проблематике курса, иными материалами, доступными в полнотекстовой базе «Университетская библиотека» <http://www.biblioclub.ru> и в ЗНБ ВГУ <http://www.lib.vsu.ru>.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины

а) основная литература:

№ п/п	Источник
-------	----------

1.	Борев, Ю.Б. <i>Художественная культура XX века (теоретическая история)</i> / Ю.Б. Борев. — Москва : Юнити-Дана, 2012. — 496 с. — (Cogito ergo sum). — ISBN 978-5-238-01214-8. — <URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193 >.
2.	Садохин, А.П. <i>Мировая художественная культура : [учебник для студентов высших учебных заведений]</i> / А.П. Садохин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юнити-Дана, 2015. — 495 с. — (Cogito ergo sum). — ISBN 978-5-238-01313-8. — <URL: https://biblioclub.lib.vsu.ru/index.php?page=book&id=115030&sr=1 >.

б) дополнительная литература:

№ п/п	Источник
3.	Бурова, С. Н. <i>История русской литературы XX в. Русский литературный андеграунд: учебно-методическое пособие для студентов направлений 45.03.01 «Филология»; 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки): «Русский язык», «Русская литература» (бакалавриат); 44.03.01 «Педагогическое образование»: «Филологическое образование» (бакалавриат); 42.03.02 «Журналистика» (бакалавриат). Форма обучения – очная : [16+] / С. Н. Бурова ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2017. – Часть 1. – 70 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571939 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.</i>
4.	Кузьмина, С. Ф. <i>История русской литературы XX века: поэзия Серебряного века : учебное пособие : [16+] / С. Ф. Кузьмина. – 5-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2019. – 400 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56239</i>
5.	Толстиков, В. С. <i>Культура России во второй половине XIX – первой трети XX в : учебное пособие / В. С. Толстиков ; Челябинская государственная академия культуры и искусств, Кафедра истории. – 2 изд., испр., доп. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492186 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр.: с. 281 - 284 – ISBN 978-5-94839-304-9. – Текст : электронный.</i>

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

№ п/п	Источник
6.	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10068
7.	Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. - <URL: http://www.biblioclub.ru >
8.	Электронный каталог Научной библиотеки Воронежского государственного университета. – (http://www.lib.vsu.ru/)

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы (учебно-методические рекомендации, пособия, задачки, методические указания по выполнению практических (контрольных) работ и др.)

№ п/п	Источник
1	Толстиков, В. С. <i>Культура России во второй половине XIX – первой трети XX в : учебное пособие / В. С. Толстиков ; Челябинская государственная академия культуры и искусств, Кафедра истории. – 2 изд., испр., доп. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492186 (дата обращения: 03.03.2022). – Библиогр.: с. 281 - 284 – ISBN 978-5-94839-304-9. – Текст : электронный</i>

17. Образовательные технологии, используемые при реализации учебной дисциплины, включая дистанционные образовательные технологии (ДОТ), электронное обучение (ЭО), смешанное обучение):

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: логическое построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и практического компонентов в учебном материале.

Применяются различные типы лекций (вводная, обзорная, информационная, проблемная) и семинарских и практических занятий (проблемные, дискуссионные и др.). На семинарских и практических занятиях используются следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия. Применяются дистанционные образовательные технологии в части освоения лекционного материала, материала семинарских, практических занятий, текущей аттестации, самостоятельной работы по дисциплине или отдельным ее разделам.

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

(при использовании лабораторного оборудования указывать полный перечень, при большом количестве оборудования можно вынести данный раздел в приложение к рабочей программе)

Компьютерный класс, мультимедийный проектор.

Программное обеспечение:

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc

OfficeSTD 2013 RUS OLP NL Acdmc

WinSvrStd 2012 RUS OLP NL Acdmc 2Proc

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций:

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием следующих разделов дисциплины:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
1.	4 Интимизация и провокация в системе эстетических координат модернизма	ПК-1 Способен к преподаванию по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых	ПК-1.1 Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы ПК-1.4 Разрабатывает программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы	Доклады
2	11 Литературная игра и мистификация	ПК-1 Способен к преподаванию по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых	ПК-1.1 Организует деятельность учащихся, направленную на освоение дополнительной общеобразовательной программы ПК-1.4 Разрабатывает	Доклады

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
			программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы	
Промежуточная аттестация форма контроля – зачет с оценкой				Собеседование по вопросам

20 Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1 Текущий контроль успеваемости

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций.

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая аттестация проводится в форме докладов.

Текущая аттестация 1. Доклады к теме «Интимизация и провокация в системе эстетических координат модернизма» (формулировка по выбору студента).

Текущая аттестация 2. Доклады к теме «Литературная игра и мистификация» (формулировка по выбору студента).

Описание технологии проведения: студенты готовят доклады и публично их представляют, отвечая на вопросы.

Требования к выполнению заданий: задание считается выполненным, если доклад подготовлен, а ответу на дополнительные вопросы даны.

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если доклад свидетельствует о приобретении навыка анализа художественного кинопроизведения в заданном ракурсе;

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если доклад отличается излишней краткостью, поверхностностью, несамостоятельностью, а студент не может дать ответ на дополнительные вопросы.

20.2 Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний.

При оценивании используются качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены ниже.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: собеседование по вопросам к зачету

Описание технологии проведения: каждому студенту предоставляется возможность ответить на один из вопросов к зачету. При выставлении оценки также учитывается его работа в течение семестра, в частности, результаты текущих аттестаций.

Перечень вопросов к зачету:

- Осмысление целей и задач искусства на рубеже XIX-XX вв.
- Антропологический кризис и представление об артистической личности
- Проблема «жизнетворчества»
- Интимизация и провокация в системе эстетических координат модернизма
- Скандал как художественная стратегия
- «Театрализация жизни» и артистические кабаре
- Литературная игра и мистификация
- Идея расширения восприимчивости
- Идея синтеза искусств
- «Театрализация жизни» и артистические кабаре
- Литературная игра и мистификация
- Имя и псевдоним в культуре авангарда
- Проблема традиции в культуре авангарда
- «Жизнестроение» и эстетика конструктивизма
- Типология представлений о «переживании»
- Универсалии «танец» и «грех»
- Универсалии «грядущее» и «суицид»
- Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»
- Модерн как предавангардный стиль
- Типология раннего живописного и литературного авангарда
- Поздний литературный и художественный авангард
- Рецепция художественной культуры начала XX века в эстетической практике и теории 1960-1970-х гг.
- Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания

Критерии оценивания компетенций	Уровень сформированности компетенций	Шкала оценок
Студент знает универсалии модернистской и авангардной культуры, понимает логику интермедиальных связей в рамках неклассической парадигмы, владеет категориальным аппаратом ее автометаописания. Он умеет разбираться в основах эстетической теории русского авангарда, анализировать систему художественных приемов авангардного текста, применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в анализе произведений искусства; умеет разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы с учетом полученных знаний по истории художественной культуры;	<i>Компетенции сформированы</i>	<i>Зачтено, отлично</i>
Студент знает универсалии модернистской и авангардной культуры, понимает логику интермедиальных связей в рамках неклассической парадигмы, однако не в полной мере владеет категориальным аппаратом ее автометаописания. Он умеет разбираться в основах эстетической теории русского авангарда, анализировать систему художественных приемов авангардного	<i>Компетенции сформированы</i>	<i>Зачтено, хорошо</i>

<p>текста, однако не применяет полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в анализе произведений искусства; умеет разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы с учетом полученных знаний по истории художественной культуры</p>		
<p>Студент фрагментарно знает универсалии модернистской и авангардной культуры, понимает логику интермедиальных связей в рамках неклассической парадигмы, однако недостаточно четко владеет категориальным аппаратом ее автометаописания. Он не в полной мере разбирается в основах эстетической теории русского авангарда, недостаточно четко умеет анализировать систему художественных приемов авангардного текста, применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в анализе произведений искусства; умеет разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы с учетом полученных знаний по истории художественной культуры</p>	<p><i>Компетенции сформированы частично</i></p>	<p><i>Зачтено, удовлетворительно</i></p>
<p>Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания в области литературной антропологии XX века, не имеющие признаков системности. Он не знаком с формами репрезентации субъекта в лирике «неантропоцентрического» XX века; не ориентируется в концепциях философской антропологии XX века, не знаком с формами репрезентации субъекта в лирике XX века.</p>	<p><i>Компетенции не сформированы</i></p>	<p><i>Не зачтено, неудовлетворительно</i></p>