

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

УТВЕРЖДАЮ

заведующий кафедрой
русской литературы XX и XXI веков,
теории литературы и гуманитарных наук

Бердникова О.А.
16.06.2023 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.07.01 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/специализация: «дизайн»

3. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

4. Форма обучения: очная

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

6. Составители программы: Житенев Александр Анатольевич, доктор филол.наук, доцент

7. Рекомендована: протокол НМС филологического факультета №8 от 16.06.2023

8. Учебный год: 2025-2026

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
- 4)

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Художественная культура в России в начале XX века» входит в блок дисциплин по выбору

Дисциплина тесно связана с такими курсами, как «История и теория литературы», «История и теория театра», «Экранизация в контексте современной визуальной культуры».

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

Код	Название компетенции	Код(ы)	Индикатор(ы)	Планируемые результаты обучения
ПК-1	Способен к преподаванию по дополнительным образовательным программам для детей и взрослых	ПК-1.1	Организует деятельность учащихся, направленную на освоение 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-1.4	Организует и проводит массовые досуговые мероприятия	Знать: перспективы 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. (в соответствии с учебным планом) — 3/108.

Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет (6 семестр).

13. Виды учебной работы

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	Всего	По семестрам		
		6		
Аудиторные занятия		44		
в том числе: лекции		30		
Практические		14		
Лабораторные				
Самостоятельная работа		64		
Контроль				
Итого:		108		

13.1. Содержание дисциплины

п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины
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
1.6	«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 автоматифологизация 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	«Переживание» как модернистская универсалия;

	«переживании»	акцентирование «деланности» и антипсихологизм авангарда
2. Практические занятия		
2.1.	Универсалии «танец» и «грех»	Универсалии «танец» и «грех»
2.2.	Универсалия «грядущее»	Универсалия «грядущее»
2.3.	Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»	Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»
2.4.	Модерн как предавангардный стиль	Модерн и модернизм, типологически 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
6-й семестр						
1	Осмысление целей и задач искусства на рубеже XIX-XX вв.	2			4	6
2	Антропологический кризис и представление об артистической личности	2			4	6
3	Проблема «жизнетворчества»	2			4	6
4	Интимизация и провокация в системе эстетических координат модернизма	2			4	6
5	Скандал как художественная стратегия	2			4	6
6	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	2			4	6
7	Литературная игра и мистификация	2			4	6
8	Идея расширения восприимчивости	2			4	6
9	Идея синтеза искусств	2			4	6
10	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	2			4	6
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	4
17	Универсалия «грядущее»		2			2
18	Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»		2			2
19	Модерн как предавангардный стиль		2			2
20	Типология раннего живописного и литературного авангарда		2			2
21	Поздний литературный и художественный авангард		2			2
22	Рецепция художественной культуры начала XX века в эстетической практике и теории 1960-1970-х гг.		2		2	4
	Итого:	30	14			

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.)

Вид учебных занятий	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Практические занятия	Подготовка к практическому занятию по дисциплине включает в себя текущую работу над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные консультации. Студент может пользоваться библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Работу с литературой рекомендуется делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав, статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца; конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции. Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
Самостоятельная работа	Текущая работа над изучением информации представляет собой главный вид самостоятельной работы студентов. Она включает обработку конспектов лекций путем систематизации материала, заполнения пропущенных мест, уточнения схем и выделения главных мыслей основного содержания лекции. Для этого используются имеющиеся учебно-методические материалы и другая рекомендованная литература. С целью улучшения усвоения материала требуется просмотреть конспект сразу после занятий, отметить материал конспекта лекций, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Текущая самостоятельная работа закрепляется соответствующими тестовыми и творческими заданиями.

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для освоения дисциплины (список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов источников)

№ п/п	Источник
1.	Борев, Ю.Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) / 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. Мировая художественная культура : [учебник для студентов высших учебных заведений] / 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.	Азизян Н. А. Диалог искусств серебряного века / Н. А. Азизян. – М. : Искусство, 1998. – 420 с.
4.	Бак Д. П. История и теория литературного самосознания / Д. П. Бак. – Кемерово : Кемеров. Гос. Ун-т, 1992. – 82 с.
5.	Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы / Е. Бобринская. – М. : Пятая страна, 2003. – 302 с.
6.	Жаккар Ж.-Ф. Даниил Хармс и конец русского авангарда / Ж.-Ф. Жаккар. – СПб. : Академический проект, 1995. – 471 с.
7.	Кандинский В. Точка и линия на плоскости / В. Кандинский. – СПб. : Азбука-классика, 2005. – 236 с.
8.	Лекманов О. А. Книга об акмеизме и другие работы / О. А. Лекманов. – Томск : Изд-во «Водолей», 2000. – 365 с.
9.	Мазаев А. Проблема синтеза искусств в эстетике русского символизма / А. Мазаев – М. : Наука, 1992. – 326 с.
10.	Малевич К. Черный квадрат / К. Малевич. – СПб. : Азбука, 2001. – 574 с.
11.	Марков В. Ф. История русского футуризма / В. Ф. Марков. – СПб. : Алетейя, 2000. – 438 с.
12.	Мущенко Е. Г. «Живая жизнь» как эстетическая универсалия серебряного века / Мущенко Е. Г. // Филологические записки. – 1993. – Вып. 1. – С. 41-47.
13.	Наков А. Б. Беспредметный мир: абстрактное и конкретное искусство. Россия и Польша / А. Б. Накоев. – М. : Искусство, 1997. – 416 с.
14.	Пайман А. История русского символизма / А. Пайман. – М. : Республика, 2000. – 415 с.
15.	Пунин Н. О Татлине / Н. Пунин. – М. : Литературно-художественное агентство «РА», 1994. – 125 с.
16.	Русский авангард 1910-1920-х гг. в европейском контексте. – М. : Наука, 2000. – 309 с.
17.	Сарабьянов Д. В. История русской живописи конца XIX – начала XX в. : учеб. пособие / Д. В. Сарабьянов. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2003. – 320 с.
18.	Сарычев В. А. Эстетика русского модернизма. Проблема «жизнетворчества» / В. А. Сарычев. – Воронеж : Изд-во ВГУ, 1991. – 320 с.
19.	Тернова Т. А. История и практика русского имажинизма: Дис. канд. филол. наук. – Воронеж, 2000. – 215 с.
20.	Тихвинская Л. Н. Повседневная жизнь театральной богемы серебряного века / Л. Н. Тихвинская. – М., 2005.
21.	Тупицына М. Критическое оптическое: статьи о современном русском искусстве / М. Тупицына. – М. : Ad Marginem, 1997. – 222 с.
22.	Филонов П. Н. Дневник / П. Н. Филонов. – СПб. : Азбука, 2000. – 672 с.
23.	Ханзен-Леве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов / А. Ханзен-Леве. – СПб. : Академический проект, 1999. – 512 с.
24.	Шилов К. В. Борисов-Мусатов / К. В. Шилов. – М. : Молодая гвардия, 2000. – 406 с.
25.	Школа органического искусства в русском модернизме // <i>Studia Slavica Finlandensia</i> . – 1999. - Vol. 16. – 1, 2.

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

№ п/п	Источник
26.	ЭУМК https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=10068
27.	Полнотекстовая база «Университетская библиотека» - образовательный ресурс. - <URL: http://www.biblioclub.ru >
28.	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	Крусанов А. Русский авангард. 1907- 1932. Исторический обзор / А. Крусанов. – т. 1. Боевое десятилетие. – М. : Новое литературное обозрение, 1996. – 327 с.
2	Крусанов А. Русский авангард / А. Крусанов. – т. 2. Футуристическая революция. – Кн. 1. – М. : Новое литературное обозрение, 2003. – 606 с.

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при необходимости)

Занятия по дисциплине Б1.В.ДВ.07.01 Художественная культура в России в начале XX века проводятся с использованием образовательного портала «Электронный университет ВГУ» (<https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=6849>)

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: логическое построение дисциплины, установление межпредметных связей, обозначение теоретического и практического компонентов в учебном материале. Применяются различные типы практических занятий (проблемные, дискуссионные и др.). На практических занятиях используются следующие интерактивные формы: групповое обсуждение, дискуссия. Применяются дистанционные образовательные технологии в части освоения теоретического материала, материала 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)

Стандартно оборудованные аудитории для проведения лекционных и практических занятий: видеопроигрыватель, экран, ноутбук и др. оборудование.

Перечень программного обеспечения:

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 текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

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.	Осмысление целей и задач искусства на рубеже XIX-XX вв.	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
2.	Антропологический кризис и представление об артистической личности	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (модуля)	Компетенция(и)	Индикатор(ы) достижения компетенции	Оценочные средства
3.	Проблема «жизнетворчества»	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
4.	Интимизация и провокация в системе эстетических координат модернизма	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Подготовка докладов
5.	Скандал как художественная стратегия	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	
6.	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
7.	Литературная игра и мистификация	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
8.	Идея расширения восприимчивости	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
9.	Идея синтеза искусств	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	
10.	«Театрализация жизни» и артистические кабаре	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
11.	Литературная игра и мистификация	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Подготовка докладов
12.	Имя и псевдоним в культуре авангарда	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
13.	Проблема традиции в культуре авангарда	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
14.	«Жизнестроение» и эстетика конструктивизма	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
15.	Типология представлений о «переживании»	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
16.	Универсалии «танец» и «грех»	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
17.	Универсалия «грядущее»	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
18.	Универсалии «живая жизнь» и «пошлость»	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
19.	Модерн как предавангардный стиль	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
20.	Типология раннего живописного и литературного авангарда	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Устные ответы
21.	Поздний литературный и художественный авангард	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Практико-ориентированные задания
22.	Рецепция художественной культуры начала XX века в эстетической практике и теории 1960-1970-х гг.	ПК-1	ПК-1.1, ПК-1.4	Практико-ориентированные задания
Промежуточная аттестация форма контроля – зачет				Перечень вопросов

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры оценивания

20.1. Текущий контроль успеваемости

доклады

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств: доклад.

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.

20.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

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»

Универсалия «грядущее»

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 собственной научно-исследовательской деятельности; умеет разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы с учетом полученных знаний по истории художественной культуры;	<i>Компетенции сформированы</i>	<i>Зачтено</i>
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.	<i>Компетенции не сформированы</i>	<i>Не зачтено</i>

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. Критерии оценивания приведены выше.

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 выше.