

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное учреждение
высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Отделение русской и зарубежной филологии

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности КФУ
Проф. Минзарипов Р.Г.

"__" _____ 20__ г.

Программа дисциплины
Культура XX века и литература М2.В.1

Направление подготовки: 032700.68 - Филология

Профиль подготовки: Русская литература

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

Насрутдинова Л.Х.

Рецензент(ы):

Шатунова Т.М.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой:

Протокол заседания кафедры No ___ от "___" _____ 201__ г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации
(отделение русской и зарубежной филологии):

Протокол заседания УМК No ___ от "___" _____ 201__ г

Регистрационный No

Казань
2014

Содержание

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля
4. Структура и содержание дисциплины/ модуля
5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
7. Литература
8. Интернет-ресурсы
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Насрутдинова Л.Х. кафедра русской литературы и методики преподавания отделение русской и зарубежной филологии им. Л.Н.Толстого , Liliya.Nasroutdinova@kpfu.ru

1. Цели освоения дисциплины

- 1) сформировать у студентов целостную картину представлений о динамике и логике развития мировой и русской культуры конца XIX - начала XXI века;
- 2) познакомить с основными теоретическими положениями ведущих школ и групп в современной западной и отечественной культуре, дать представление об их взаимовлиянии;
- 3) дать представление об основных направлениях и стилях этого периода, об истории развития отдельных видов искусств и о том, как включалась в общее движение культуры литература.
- 4) научить применять полученные знания для решения задач профессиональной деятельности.

Предметом изучения являются шедевры изобразительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладного искусства, музыки, история театра, а также жизнь и творчество художников, композиторов, архитекторов и пр. В основе курса лежит история художественной культуры, поэтому курс делится на части в соответствии с хронологическим принципом. Данный курс предназначен для расширения общекультурной эрудиции студентов, а также для того, чтобы их знания по истории литературы были включены в широкий контекст истории художественной культуры в целом.

Задачи освоения дисциплины:

научно-исследовательская деятельность:

квалифицированная интерпретация различных типов текстов (в том числе невербальных), раскрытие их смысла и связей с породившей их эпохой;

прикладная деятельность:

продуцирование самостоятельных, обладающих смысловой, эстетической и практической ценностью словесных конструкторов, планирование и осуществление публичных выступлений с применением навыков ораторского искусства;

проектная деятельность:

разработка проектов, связанных с профильным гуманитарным образованием в средней и высшей школе;

организационно-управленческая деятельность:

организация и проведение семинаров, научных дискуссий и конференций.

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего профессионального образования

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.1 Профессиональный" основной образовательной программы 032700.68 Филология и относится к вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

1 курс (2 семестр)

М2. В.1. Дисциплина "Культура XX века и литература" включена в вариативную часть профессионального цикла магистерской программы по направлению 032700.68 "Филология", профиль - "Русская литература".

Для освоения данной дисциплины необходимы знания по теории и истории литературы, по истории мировой и русской культуры, полученные в процессе обучения в бакалавриате, в частности, должно быть сформировано четкое представление о развитии русской литературы конца XIX - начала XXI века, системе ее направлений и жанров.

В ходе изучения курса "Культура XX века и литература" формируются умения и навыки, необходимые для интерпретации и углубленного филологического анализа текстов, в том числе связанные с особенностями анализа текстов произведений разных временных эпох и типов национальных культур. Кроме того, приобретаются уникальные умения и навыки, среди которых - и комплексное исследование вербальной составляющей традиционной культуры на фоне других ее элементов (акциональных, визуальных, музыкальных и проч.).

Таким образом, в процессе изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению национального своеобразия литератур и культур.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

В результате освоения дисциплины студент:

1. должен знать:

- 1) основные этапы исторического развития мирового и русского искусства конца XIX -начала XXI века, основные факты, даты, события;
- 2) основные направления, течения, школы и группы, существовавшие на протяжении означенного периода, их эстетические воззрения;
- 3) особенности творчества крупнейших деятелей искусства;
- 4) обладать теоретическими знаниями по проблеме взаимовлияния литературы и невербальных видов искусства.

2. должен уметь:

- 1) пользоваться понятиями и терминами, необходимыми для анализа произведений разных видов искусства, разных направлений и стилей;
- 2) ориентироваться в общекультурном процессе, понимать основные закономерности развития мировой и русской культуры;
- 3) показать проявление основных тенденций на примере творчества того или иного деятеля или в том или ином конкретном произведении;
- 4) атрибутировать на память произведение искусства: определить автора, название и время создания тех произведений, которые указаны в программе, а также определять автора и направление даже незнакомого произведения по его стилевым особенностям;
- 5) анализировать произведения изобразительного искусства, музыки, архитектуры и т.д.;
- 6) видеть связь между развитием литературы и художественной культуры в целом;
- 7) выделять и интерпретировать семантически значимые структурные элементы текста, вступающие в "перекличку" с произведениями других видов искусства;
- 8) раскрывать особенности функционирования, содержания и формы произведений русской литературы XIX - начала XXI века в связи с разнообразными контекстами их бытования (историческим, культурологическим, этнографическим и др.) с использованием основных понятий и терминов, приемов и методов анализа и интерпретации текстов, принятых в современном литературоведении;
- 9) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами (в том числе указателями и путеводителями по электронным архивам центральных книгохранилищ);
- 10) излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения, демонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими письменными жанрами: аннотация, комментарий, рецензия, обзор, реферат;

11) применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности.

3. должен владеть:

1) навыками анализа произведений разных видов искусства (музыки, живописи, архитектуры, театра и пр.), при этом особое внимание уделять литературным сюжетам и образам, а также прямым "текстовым включениям" в их художественный мир;

2) навыками анализа литературных произведений различных родов и жанров русской словесности означенного периода.

1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;

2) к устной и письменной коммуникации.

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету 28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Художественный мир техногенной цивилизации.	2	1	0	0	0	
2.	Тема 2. Импрессионизм.	2	2-3	0	0	0	
3.	Тема 3. Модерн, экспрессионизм.	2	4-5	0	0	0	
4.	Тема 4. Примитивизм, новый реализм, дадаизм.	2	6-7	0	0	0	
5.	Тема 5. Фовизм.	2	8-9	0	0	0	
6.	Тема 6. Кубизм.	2	10-11	0	0	0	
7.	Тема 7. Абстракционизм, оп-арт, сюрреализм.	2	12-13	0	0	0	

N	Раздел Дисциплины/ Модуля	Семестр	Неделя семестра	Виды и часы аудиторной работы, их трудоемкость (в часах)			Текущие формы контроля
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
8.	Тема 8. Футуризм, концептуализм, поп-арт.	2	14-15	0	0	0	
9.	Тема 9. Диалог культур.	2	16	0	0	0	
10.	Тема 10. Взаимодействие литературы и невербальных видов искусства.	2	17-18	0	0	0	
	Тема . Итоговая форма контроля	2		0	0	0	зачет
	Итого			0	0	0	

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Художественный мир техногенной цивилизации.

Тема 2. Импрессионизм.

Тема 3. Модерн, экспрессионизм.

Тема 4. Примитивизм, новый реализм, дадаизм.

Тема 5. Фовизм.

Тема 6. Кубизм.

Тема 7. Абстракционизм, оп-арт, сюрреализм.

Тема 8. Футуризм, концептуализм, поп-арт.

Тема 9. Диалог культур.

Тема 10. Взаимодействие литературы и невербальных видов искусства.

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

Освоение курса "Культура XX века и литература" предполагает использование как традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также требует их комплексного сочетания.

Ключевые образовательные технологии подразумевают использование в учебном процессе таких методов работ, как лекция (в т.ч. с такими элементами активных форм обучения, как: лекция проблемная, "лекция вдвоем", лекция - пресс-конференция и др.), практическое занятие (в т.ч. такие активные формы, как: тренинг, групповое решение творческих задач (метод развивающей кооперации и некот.др.), деловые игры (ролевые и имитационные), семинар и др.

Актуальные в современных реформируемых образовательных условиях представления о комплексности учебно-образовательного процесса могут быть реализованы в курсе также посредством использования новых информационных технологий, в частности, мультимедийных программ, фото-, аудио- и видеоматериалов.

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

Тема 1. Художественный мир техногенной цивилизации.

Тема 2. Импрессионизм.

Тема 3. Модерн, экспрессионизм.

Тема 4. Примитивизм, новый реализм, дадаизм.

Тема 5. Фовизм.

Тема 6. Кубизм.

Тема 7. Абстракционизм, оп-арт, сюрреализм.

Тема 8. Футуризм, концептуализм, поп-арт.

Тема 9. Диалог культур.

Тема 10. Взаимодействие литературы и невербальных видов искусства.

Тема . Итоговая форма контроля

Примерные вопросы к зачету:

Формы самостоятельной работы

- 1) анализ произведений невербальных видов искусства с точки зрения их принадлежности к конкретному эстетическому направлению / течению / школе / группе;
- 2) составление синхронических таблиц, отражающих динамику иерархии различных видов искусства;
- 3) доклады, предполагающие анализ творчества одного из представителей культуры конца XIX - начала XXI века с точки зрения их связи с конкретной эпохой, эстетической школой, взаимодействия в их творчестве различных элементов культуры (акциональных, визуальных, музыкальных и проч.).

Тематика практических занятий:

- 1) Художественный мир техногенной цивилизации
- 2) Импрессионизм в изобразительном и монументальном искусстве, музыке и литературе. Понятие об импрессионистичности.
- 3) Мини-доклады по творчеству представителей модерна и экспрессионизма с последующим их обсуждением.
- 4) Дискуссия: "Проблема эстетизма и художественности произведений примитивизма, нового реализма, дадаизма"
- 5) Групповое решение творческих задач: поиск традиционных и инновационных аспектов в эстетической концепции фовистов и их художественной практике, возможности реализации заявленных новаций в литературных текстах.
- 6) Вариации эстетических идей кубистов в художественной практике.
- 7) Кейс-метод: определение отнесенности творчества представителей искусства к абстракционизму / оп-арту / сюрреализму на основе анализа их эстетических манифестов, критических высказываний и художественной практики.
- 8) Ролевая игра: зрители на выставках произведений футуризма / концептуализма / поп-арта.
- 9) Защита рефератов на тему "Диалог культур в искусстве и литературе XX века".
- 10) Взаимодействие литературы и невербальных видов искусства: презентация и обсуждение индивидуальных проектов.

Тематика рефератов:

- 1) Черты культурного архетипа США в современной русской литературе.
- 2) Черты культурного архетипа Японии в современной русской литературе.
- 3) Черты культурного архетипа арабских стран в современной русской литературе.
- 4) Черты культурного архетипа буддизма в современной русской литературе.
- 5) Черты культурного архетипа России в современной русской литературе.

7.1. Основная литература:

Основная литература:

1. Западное искусство: XX век / Гос. ин-т искусствознания. - М., 2001
2. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство / Т.В.Ильина. - М., 2000
3. Ильина Т.В. История искусств. Русское и советское искусство / Т.В.Ильина. - М., 2000
4. Культурология: Курс лекций / Сост и отв. ред. А.А.Радугин. - М., 2001.
5. Полевой В.М. Искусство XX века / В.М.Полевой. - М., 1991

Альбомы:

1. Бобринская Е.А. Концептуализм: Альбом. - М., 1994.
2. Бобринская Е.А. Футуризм и кубофутуризм: Альбом. - М., 2000.
<URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000407766_con.pdf>.
3. Борисова Е.А. Русский модерн: Архитектура. Живопись. Графика: Альбом. - М., 1998.
4. Бродская Н. Фовисты: Из истории фр. живописи XX века: Альбом. - СПб., 1996.
5. Денвир Б. Импрессионизм: Художники и картины: Альбом. - М., 2000.
6. Кардинал Р. Художники-примитивисты: Альбом. - М., 2000.
7. Лесли Р. Поп-арт. Новое поколение стиля: Альбом. - Минск, 2001.
8. Мидан Ж.-П. Модерн: Франция: Альбом. - М., 1999.
9. Обухова А.Е. Живопись без границ. От поп-арта к концептуализму: Альбом. - М., 2001.
10. Русский импрессионизм: Живопись из собрания Русского музея: Альбом. - СПб., 2000.
11. Современная живопись. В поисках свободы: от классицизма к авангарду: Альбом. - М., 2002. <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000059630_con.pdf>.
12. Хилл Я.Б. Импрессионизм: Новые пути в искусстве: Альбом. - М., 1998.
13. Якимович А. Реализмы двадцатого века: Магический и метафизический реализм. Идеологический реализм. Сюрреализм: Альбом. - М., 2000.

7.2. Дополнительная литература:

Дополнительная литература:

1. Альманах Дада. - М., 2000.
2. Андреев Л.Г. Сюрреализм: История. Теория. Практика. - М., 2004.
3. Бобринская Е.А. Футуризм. - М., 2000.
4. Власов В.Г. Стили в искусстве: Словарь: в 3 т. / В.Г.Власов. - СПб, 1997
5. Гентфюрер-Триер А. Кубизм. - М., 2005. <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0000239950_con.pdf>
6. Герман М. Импрессионисты: судьбы, искусство, время. - М., 2004.
7. Гнедич П.П. Всемирная история искусств / П.П.Гнедич. - М., 1996
8. Горюнов В.С. Архитектура эпохи модерна: Концепции. Направления. Мастера. - СПб., 1994.
9. Грицак Е.Н. Импрессионизм: Мастера, предшественники, последователи: Энциклопедия. - М., 2003. <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/644484_con.pdf>.
10. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств: Вып. 3. / Н.А.Дмитриева. - М., 1993
11. Импрессионизм / [текст и сост. Т. М. Котельниковой]. - М., 2005.
12. Кантор А.М. Изобразительное искусство XX века / А.М.Кантор. - М., 1978
13. Малая энциклопедия импрессионистов. - М., 2003. ?256 с.
14. Ревалд Д. История импрессионизма. - М., 1999.
15. Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. - М., 2003.
16. Сарабьянов Д.В. Модерн: История стиля. - М., 2001.
17. Турчин В.С. По лабиринтам авангарда / В.С.Турчин. - М., 1993
18. Шенье-Жандрон Ж. Сюрреализм. - М., 2002.

19. Шульгин В.С. Культура России XIX-XX веков / В.С.Шульгин, Л.В.Кошман, М.Р.Зезина.- М., 2002

20. Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма / Сост. Т.Г.Петровец. - М., 2002 (или 2000). <URL:http://z3950.ksu.ru/bcover/0723314-1_con.pdf>.

7.3. Интернет-ресурсы:

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному учебному плану

Освоение дисциплины "Культура XX века и литература" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по направлению 032700.68 "Филология" и магистерской программе Русская литература .

Автор(ы):

Насрутдинова Л.Х. _____

"__" _____ 201__ г.

Рецензент(ы):

Шатунова Т.М. _____

"__" _____ 201__ г.