

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ»
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ИНФОРМАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Рассмотрен и согласован
на заседании УМС
протокол № ___ от _____ 2024 г

ПРОЕКТ
образовательной программы повышения квалификации педагогов

**«ИСТОРИЯ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО и
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА КАЗАХСТАНА XIX-XX ВВ.»**

Разработчик:
Юсупова А.К.,
кандидат искусствоведения,
профессор КазНУИ

Астана – 2024

1. Общее положение

Образовательная программа курса повышения квалификации (далее – Программа) «История декоративно-прикладного и изобразительного искусства Казахстана XIX-XX вв.» предназначена для профессионалов, занятых в области высшего и послевузовского образования, преподавателей художественных школ и колледжей, а также других специалистов в области культуры и искусства, например, работников музеев.

Курс «История декоративно-прикладного и изобразительного искусства Казахстана к. XIX-XX вв.» является важной частью теоретической и практической подготовки специалиста, который должен ориентироваться в хронологии развития декоративно-прикладного и изобразительного искусства Казахстана, понимать исторические и социокультурные условия его формирования, определившие современное лицо казахского искусства, а также знать новейшие направления исследований в этой области.

В образовательной программе данного курса предлагается актуальный проблемный подход к предмету дисциплин по истории искусства Казахстана – декоративно-прикладному, изобразительному и актуальному искусству.

Образовательная программа строится в соответствии с видением и принципами Концепции культурной политики Республики Казахстан на 2023 – 2029 годы, в частности, с принципами «исторической преемственности и непрерывности поступательного развития культуры», «свободы творческой личности и форм культурного самовыражения», «инновационности и креативности».

В материалах курса данной образовательной программы используются материалы фундаментальных и прикладных научных исследований по истории и современному искусству Казахстана, проведенных ведущими институциями Республики Казахстан в области культуры и искусства, в частности проектов «Мастера изобразительного искусства Казахстана» (3, 4 выпуски, 2004, 2009 гг.); «Идея независимости и художественная культура» (2011 г.); «Идея независимости в изобразительном искусстве Казахстана» (2011); «100 шедевров искусства Казахстана» (2010, переиздана в 2013); «Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана» (2014); «Казахский орнамент: специфика и интерпретация в изобразительном искусстве Казахстана рубежа веков» (2017); «Казахский традиционный орнамент в современном изобразительном искусстве Казахстана» (2017); «Феномен интермедальности в современной культуре Казахстана. Теоретические основы и художественные практики» (2024) и др.

Продолжительность Курса повышения квалификации составляет 80 часов. При составлении расписания занятий допускаются изменения и перестановки в тематике.

2. Глоссарий

Андеграунд – протестное направление в музыке, кино, литературе, изобразительном искусстве, нарушающее официальные рамки.

Видеоарт – направление в современном искусстве, использующее видео и цифровые технологии для создания работ с двигающимися образами, чаще всего снятые одномоментно (без монтажа).

Видеоинсталляция – форма искусства, в которой основным структурным элементом является инсталляция с видеопроизведением.

Идентификация (в искусстве) – сложный концепт, объединяющий культурные нарративы, дополненные влиянием социальных условий, исходно связанный с психологическим явлением отождествления себя с какой-либо (большой или малой) социальной группой, принятием её целей и ценностей.

Инсталляция – форма современного искусства, чаще всего – пространственная композиция, для создания которой были использованы готовые материалы и формы (природные или готовые объекты/предметы, и т.д.).

Кочевая культура – социокультурная система, специфичная форма социальной организации, хозяйствования, формирующая особое мировоззрение и ценности.

Культурная память – широко понимаемый и трактуемый тип коллективной (надиндивидуальной) памяти, особый комплекс ценностно значимых воспоминаний, которые сохраняются и транслируются в мифо-символических формах.

Медиаискусство (медиаарт) — искусство, созданное преимущественно с помощью компьютерного программного обеспечения и других электронных устройств, средств массовой коммуникации, это может быть анимация или иллюстрации, видеоарт и др., часто используется соединение разных типов медиа-инструментов для создания произведения.

Метамодернизм, метамодерн — это обобщение изменений и состояний культуры с 1990-х годов до настоящего времени, пришедших на смену постмодерну.

Перформанс – форма современного искусства, в которой для художника важно создание ситуации, включающей 4 элемента – время, место, тело художника и вовлеченность (отношения художника и зрителей) зрителей.

Урбанизм – наука о стратегиях развития современных городских агломераций.

Цивилизация – ступень общественного развития и материальной культуры, характерная для того или иного социально-политического устройства общества.

3. Тематика Программы

В курсе рассматриваются вопросы историографии, истории развития искусствознания в Казахстане, художественно-стилистических особенностей народного декоративно-прикладного искусства, а также специфики истории и современного этапа развития визуально-пластических видов искусства.

Подобный подход позволит прошедшим курс повышения квалификации не только составить более целостное представление об истории искусства Казахстана и объективно оценивать современное состояние искусства

Казахстана, но и самим формировать программы дисциплин по искусству Казахстана и работать с ними на основе новых методологических подходов.

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты Программы

Цель: Изучение современных методологических подходов к предмету истории искусства Казахстана, позволяющих выработать цельное видение как традиционного, так и изобразительного искусства Казахстана в контексте времени, общества и культуры.

Задачи Программы:

- дать представление об истории изучения и современных направлениях исследования декоративно-прикладного и изобразительного искусства Казахстана;
- дать представление об основных этапах развития казахского искусства, их социально-исторических особенностях и влиянии на процессы и формы культуры и искусства;
- рассмотреть основные художественные произведения разных этапов и исторические условия их создания;
- рассмотреть основные персоналии современного художественного процесса.

Ожидаемые результаты обучения: после завершения курса повышения квалификации слушатель должен:

знать:

- основные этапы развития истории искусства Казахстана;
- понимать семантические и стилистические особенности произведений, созданных в разных видах искусства в различные исторические периоды;
- особо значимые персоналии в искусстве и науке об искусстве Казахстана;
- основные и современные источники по истории искусства Казахстана.

уметь:

- разбираться в характере процессов и явлений в искусстве Казахстана;
- комментировать и анализировать произведения казахского изобразительного и декоративно-прикладного искусства.

владеть:

- владеть терминологическим инструментарием;
- формами и методами педагогической работы, способами ведения урока, объяснения учебного материала и учебной литературы по истории искусства Казахстана.

5. Структура и содержание Программы Тематический план Программы

№	Наименование модулей и тем	Количество академических часов			
		Лекции /практи-	СР	Разбо р СР	Всего часов

		ческие занятия			
1	Вопросы историографии казахского искусства	4	4	2	12
1.1	История изучения казахского народного декоративно-прикладного искусства	2	2	1	6
1.2	Формирование и развитие искусствоведения в Казахстане	2	2	1	6
2	Казахское декоративно-прикладное искусство	6	6	2	14
2.1	Казахское народное декоративно-прикладное искусство	3	3	1	7
2.2	Современное декоративно-прикладное искусство Казахстана	3	3	1	7
3	Изобразительное искусство Казахстана советского периода	10	10	2	22
3.1	Искусство Казахстана в Новое время. Ассимиляция новой изобразительной системы.	4	4	1	9
3.2	Становление национальной школы изобразительного искусства	6	6	1	13
4	Современное искусство Казахстана	10	20	2	32
4.1	Социально-политические изменения рубежа XX-XXI вв. в Казахстане и их влияние на искусство	2	4		6
4.2	Искусство Казахстана 1980-1990-х	2	4	1	7
4.3	Искусство Казахстана 2000-2020-х	2	4	1	7
4.4	Актуальное искусство Казахстана	2	4		6
	Защита проектов	2	4		6
	ВСЕГО	32	40	8	80

Модуль 1. Вопросы историографии казахского искусства

Этапы изучения искусства Казахстана. Документальные и визуальные (средневековые и более ранние) источники и проблемы их изучения. Письменные памятники на территории Казахстана и вне ее, их идентификация и содержание. Описания и зарисовки средневековых путешественников, китайские источники, визуальные источники – карты, миниатюры. Проблемы трактовки и перевода.

Изобразительное искусство рубежа XIX-XX вв. Казахстан в зарубежных источниках, работах зарубежных художников. Городская, культовая, мемориальная архитектура и прикладное искусство в ранних источниках.

Начало научных описаний и исследований искусства Казахстана. Зарубежные экспедиции к. XIX-XX вв. Исследования и рисунки Ч. Валиханова. Первые научные труды по декоративно-прикладному казахов, классификации орнаментальной системы и их авторы.

Формирование и развитие искусствоведения в Казахстане. Становление казахского искусствоведения. Советский этап – институализация,

направления исследований. Современный этап. Школа Ергалиевой Р.А. Направления исследований.

Модуль 2. Казахское декоративно-прикладное искусство

В модуле основное внимание уделяется анализу особенностей и технологий практически всех видов казахского прикладного искусства: войлок, вышивка, кожевенное и ювелирное искусство, резьба по дереву и кости. Феномены орнамента и народного жилища – юрты. Важным является культурологический аспект изучаемых художественных традиций, объясняется их семантика и символика, а главное, формируется представление о народном искусстве казахов как о целостной художественной системе.

Декоративно-прикладное искусство Казахстана в советский период.

Современное декоративно-прикладное искусство Казахстана: художественный металл, текстиль, кожа. деревообработка. Основные персоналии. Традиционное и новаторское течения в ДПИ.

Модуль 3. Изобразительное искусство Казахстана советского периода

Становление профессионального изобразительного искусства Казахстана и художественного образования. Первые казахские художники. Феномен А. Кастеева.

Становление первых творческих институций. Значение предвоенного и военного периода. Искусство плаката. Волна эвакуированных и репрессированных художников. Особенности их творчества в Казахстане.

Живопись, скульптура, графика 1950-х, 1960-е гг. Основные линии развития изобразительного искусства. Поиски адекватного изобразительного языка.

Изобразительное искусство Казахстана в 1970-е гг. Изменение трактовки тем, оценочной шкалы, отражение социальных коллизий в искусстве. Книжная графика. Разные позиции в осмыслении истории, социума и духовного мира человека в живописи и скульптуре.

Искусство Казахстана в 1980-е гг. Основные направления в искусстве периода. 1986 год – поворотный момент в искусстве и обществе.

Модуль 4. Современное искусство Казахстана

Общественные изменения 1990-х и их отражение в искусстве. Контемпорари арт в Казахстане. Новые технологии и художественные объединения 1990-х гг.

Искусство 2000-х гг. Утверждение национальной идеи в искусстве. Ностальгические мотивы и формы их выражения. «Новый» реализм и тематическая картина 2000-х. Монументальная скульптура Казахстана. Комплексы в Астане и др. городах Казахстана.

Сложный характер и многовекторность современного искусства Казахстана. Процессы коммерциализации искусства и отражение в процессах и характере критического осмысления. Независимые институции и критика – СЦИ, АИСА, Центры современного искусства, галереи.

6. Организация учебного процесса

Основу курса составляют лекционные занятия, предусматривающие изложение основной проблематики Программы «История декоративно-прикладного и изобразительного искусства Казахстана к. XIX-XX вв.».

Структура Программы предполагает сочетание лекционного изложения основных положений теоретического и исторического плана с закреплением знаний и навыков преимущественно в форме коллоквиумов (в зависимости от уровня подготовки и специализации слушателей курса). Образовательный процесс включает и интерактивные методы обучения: дискуссии, обсуждение фото- и видеоматериалов, совместное решение вопросов, защиту проектов.

Продолжительность курса 80 часов.

Категория слушателей: преподаватели высших и средних образовательных учреждений искусствоведческого и художественного направления, специалисты в области культуры и искусства независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности

Форма обучения: очная либо с применением дистанционных образовательных технологий.

Контроль знаний: Зачет.

Самостоятельная работа представляется в виде конспектов научной и методической литературы, защиты групповых и индивидуальных презентаций по темам курсов.

1 академический час курса – 45 минут.

7. Учебно-методическое обеспечение Программы

Учебно-методическое обеспечение Программы осуществляется следующими материалами: учебно-методические пособия; методические рекомендации; конспекты лекций; материалы контроля знаний, умений, навыков; глоссарий (справочник, словарь); презентационные и раздаточные материалы; методические материалы практических занятий; аудио, видео и мультимедийные материалы; список учебной литературы, рекомендуемой слушателям в качестве основной и дополнительной литературы (рекомендованные монографии и буклеты выставок, каталоги художников, др.). Учебно-методические комплексы могут использоваться как на бумажных носителях (книги, брошюры), так и в электронном виде.

Задание по самостоятельной работе: регулярное чтение и конспектирование рекомендуемой литературы, просмотр визуального материала (видео, слайды, репродукции), ведение глоссария.

8. Оценивание результатов обучения

Эффективными методами в оценивании результатов обучения являются: индивидуальная работа, работа в группах, самостоятельная работа, публичная презентация результатов творческой работы.

Проверка и оценка знаний слушателей проводится в форме текущего контроля, для корректировки знаний и умений проводится промежуточный контроль в виде выполнения творческих заданий, сопровождающиеся

консультированием в групповых и индивидуальных формах. Итоговое оценивание проводится в виде защиты практико-ориентированной работы с презентацией, где слушатель должен продемонстрировать:

- Свободную ориентацию в пройденном материале;
- Умение последовательно мыслить и высказывать обоснованное мнение;
- Знание основных терминов и понятий по пройденным модулям (темам);
- Высокое качество выполнения практических заданий, анализа произведений искусства (эссе, устный ответ)
- способность обобщать информацию, применять творческий подход к решению поставленных задач;
- знание инновационных технологий в области искусства;
- умение выработать методические рекомендации и предложения по их внедрению;
- умение выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций в области художественного образования;

9. Посткурсовое сопровождение

Посткурсовое сопровождение проводится в рамках сотрудничества с образовательными учреждениями, организациями сферы культуры и искусства в виде проведения семинаров, круглых столов, конференций, творческих мероприятий. Кроме этого, слушатели могут публиковать научные разработки в научно-практическом журнале «Евразийская наука и культура. Вестник Казахского национального университета искусств».

10. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература:

1. Галимжанова А.С., Барманкулова Б.К. и др. История искусств Казахстана. Учебник. – Алматы: Издат-Маркет, 2006. – 248 с.
2. Актуально об актуальном. Алматы, АИК-2000.
3. Ергалиева Р.А. Этнокультурные традиции в современном искусстве Казахстана. – Алматы: Ғылым, 2002.
4. Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство. - Алма-Ата. Онер. 1986. В 3-х т.
5. Муратаев К.К., Шкляева С.А. История искусств Казахстана. В 3-х т. – Алматы: Онер, 2011.
6. Шарипова Д.С. Очерки казахского изобразительного искусства. Период становления (1930-50-е годы). – Алматы: Арда, 2008.
7. Юсупова А.К. Живопись Казахстана 1980-1990-х.: пути и поиски. - Астана: Фолиант, 2009 г.

8. Юсупова А.К. Калейдоскоп. Очерки и эссе об изобразительном искусстве Казахстана. -Астана: ИП «Булатов», 2022
9. Барманкулова Б.К. История искусств Казахстана. Очерки. 2 т. 19-20 вв. Алматы, КазНИИКиИ, 2004г.
10. Классические исследования: Многотомник. Т. 10: «Избранное. Искусствознание Казахстана». – Алматы: «Әдебиет әлемі», 2012.
11. Культурный полилог: изобразительное искусство диаспор Казахстана. – Алматы: ИЛИ МОН РК «Evo Press», 2014.

Дополнительная литература:

1. Антология изобразительного искусства Казахстана. Живопись. - Алматы, 2004 г.
2. Вендровская Е.Б. Канафия Тельжанов. М. Советский художник. 1973.
3. Джанибеков У. Эхо ...Алма-Ата, Онер, 1990
4. Изобразительное искусство Казахстана: Сборник / Алма-Ата. Изд. АНКаз ССР. 1963. Отв. Редактор Б.Г.Ерзакович
5. Каскабасов С.А. Колыбель искусства. – Алма-ата, Онер, 1992
6. Копбосынова Р. Молодые художники Казахстана. Живопись, Графика. Скульптура. Алма-Ата Наука. 1984.
7. Кочевники. Эстетика: Познание мира традиционным казахским искусством. Алматы, Гылым, 1993.
8. Культурные контексты Казахстана: История и современность. Алматы, 1998
9. Муканов М.С. Казахская юрта. Алма-Ата. Кайнар.1981
10. Нурмухамедов Н.Б. Искусство Казахстана. - Москва. Искусство. 1970
11. Мастера изобразительного искусства Казахстана. 3 выпуск/ Ергалиева Р.А., Труспекова Х.Х., Каргабекова Р.И. и др. – Алматы, ИЛИ им. М.О. Ауэзова МОН РК, 2004 г.
12. Мастера изобразительного искусства Казахстана. 4 выпуск/ Ергалиева Р.А., Труспекова Х.Х., Шарипова Д.С. и др. – Алматы: «Жибек жолы», 2009 г.
- 13.Идея независимости и художественная культура (9 кн.) Алматы: Signet Print, 2011.