

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

« 29 » июня 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.12

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

Учебный план: ФГОС 3++_2021-2022_50.04.03_ИБК_ОО_УИ №2-1-50.plx

Кафедра: **22** Истории и теории дизайна и медиакоммуникаций

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Урбанистическое искусство
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	34	109,75	0,25	4	Экзамен
	РПД	34	109,75	0,25	4	
Итого	УП	34	109,75	0,25	4	
	РПД	34	109,75	0,25	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

_____

Судакова
Николаевна

Ольга

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории дизайна и
медиакоммуникаций

_____

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

_____

Вильчинская-
Бутенко Марина
Эдуардовна

Методический отдел: Макаренко С.В.

---

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся общепрофессиональные компетенции о области исследования современного искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

- знакомство с трудами ведущих учёных смежных наук, сопрягающихся с проблемами современного искусствоведения;

- рассмотреть историю развития подходов к проведению исследований современного искусства;

- сформировать представление об исследовательской деятельности в контексте работы кураторов;

- дать характеристику мировым выставочным проектам современного искусства

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Философские проблемы науки и техники

Основы научных исследований в профессиональной сфере

Историко-культурологические аспекты развития искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
Знать: основания для построения междисциплинарного исследования в искусствоведении, теорию искусства, особенности методологии истории искусства в контексте проведения научных исследований.
Уметь: анализировать произведение искусства с привлечением смежных гуманитарных дисциплин: философии искусства, социологии искусства, психологии искусства.
Владеть: навыками холистического видения проблемы, ее полидисциплинарным ракурсом считывания и
ОПК-2: Способен применять полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;
Знать: смежные с искусствоведением гуманитарные дисциплинарные циклы, конструирующие пространство междисциплинарности, такие, как философия искусства, психология искусства, социология искусства, эстетика в контексте педагогической деятельности.
Уметь: применять на практике знания истории искусства и мировой художественной культуры для анализа произведений изобразительного искусства и архитектуры конкретных исторических периодов, используя различные методы и подходы, в контексте оптимального решения педагогических задач.
Владеть: навыками применения знаний мировой художественной культуры в педагогической практике с использованием различных методов и систем в контексте решения поставленных педагогических задач.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля	
		Пр. (часы)				
Раздел 1. Актуальные проблемы современного искусства	1				О	
Тема 1. «Contemporary art» и «modern art»: понятийный анализ		2	6	ГД		
Тема 2. Гибридизация видов и жанров современного искусства		2	6	ГД		
Тема 3. Выставка современного искусства как поиск метода исследования		2	6	ГД		
Тема 4. Арт-произведения в пространстве современного города		2	6	ГД		
Раздел 2. Интерпретация и репрезентация произведений						С
Тема 5. Манифесты авангардистов		2	6	ГД		
Тема 6. Формы абстракционизма второй половины XX в.		2	6	ГД		
Тема 7. Поиск новых форм демонстрации произведений абстракционизма второй половины XX в		2	6	ГД		
Тема 8. Новые форма образной выразительности в искусстве конца XX – начала XXI в.		2	4,75	ГД		
Раздел 3. Куратор как исследователь современного искусства						Э
Тема 9. «Агентство для интеллектуальной работы по найму»		2	7	НИ		
Тема 10. Ханс Ульрих Обриса - защитник и архивист художников		2	7	НИ		
Тема 11. Уолтер Хоппс - выдающийся инсайдер и воплощенный аутсайдер		2	7	НИ		
Тема 12. Концептуальные кураторские проекты И. А. Антоновой, И. М. Бакштейна, В. Мизиано		2	7	НИ		
Раздел 4. Биеннале и выставочные проекты современного искусства						Э
Тема 13. Мировые художественные форумы Европы (венецианское и берлинское биеннале)		2	7	НИ		
Тема 14. Европейские проекты «Манифеста» и «Документа» в Касселе (Германия)		2	7	НИ		
Тема 15. Сан-Паулу (Бразилия), Кванджу (Юж. Корея), Стамбул (Турция)		2	7	НИ		
Тема 16. Шанхайское биеннале (Китай) и триеннале в Иокогаме (Япония)		2	7	НИ		
Тема 17. Московская биеннале современного искусства		2	7	НИ		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	109,75			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25	109,75			

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-1	- даёт характеристику алгоритму проведения междисциплинарного исследования; - обобщает исследовательские практики гуманитарных дисциплин при анализе современного художественного произведения; - представляет проблемы современного искусства в контексте целостного анализа.	Вопросы для устного собеседования, тестовые и практико-ориентированные задания
ОПК-2	- перечисляет междисциплинарные связи между гуманитарными дисциплинами; - делает выбор методов и подходов для анализа произведений искусства, относящихся к определённым историческим периодам; - разрабатывает рекомендации для педагогической деятельности в области современного искусства.	Вопросы для устного собеседования, тестовые и практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
4 (хорошо)	Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
3 (удовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 1	
1	Особенности изучения и анализа современного искусства
2	Выставочные программы авангарда первой половины XX в: Эль Лисицкий, "Дегенеративное искусство" (Мюнхен), Федоров-Давыдов (ГТГ, Москва)

3	Американское абстрактное искусства в минимализме, концептуализме и поп-арте
4	Независимая группа и кураторская практика Лоуренса Эллоуэя и Ричарда Хамильтона
5	Европейский нео-авангард: новые реалисты и переориентация идеи реди-мэйда
6	Ситуационистский интернационал
7	Международный язык концептуализма: "эффekt" Кабакова, искусство Ай Вэй Вэй
8	Современное искусство на рубеже веков: "Маги Земли", биеннале в Сиднее, репрезентация африканского искусства
9	Кураторские практики Кинастона Макшайна, Люси Липпард, Гаральда Зеемана
10	Возникновение кураторства - первые кураторские проекты концептуализма и минимализма
11	Сущность понятий "перформанс", "хэппенинг", "акция"
12	Концептуализм и минимализм в современном западном искусстве
13	Художественный авангард в России 1910–1917 гг.: кубо-футуризм, супрематизм и др.
14	Новые технологии в становлении современных художественных практик: видеоарт, нет-арт, интерактивные инсталляции
15	Фотография в современном западном и отечественном искусстве
16	Московское искусство последнего полувека. Соц-арт. Московский концептуализм. Искусство девяностых годов XX в.
17	Биеннале современного искусства. Московская биеннале современного искусства
18	Видео-эссеизм как основа нового кураторского нарратива
19	Взгляд на Азию в проектах Ханса Улириха Обриста
20	Искусство 2000 гг. - реконструкции и ре-знакменты, обращение к архиву и призракологии

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Что стало с картиной Бэнкси "Девочка с воздушным шаром" на аукционе:
  - а) её украли,
  - б) она самоликвидировалась,
  - в) продали за рекордные 20 млн долларов?
2. Что такое или кто такой Покрас Лампас:
  - а) вид каллиграфии,
  - б) название картины,
  - в) имя художника?
3. Какое животное изображал легендарный Олег Кулик:
  - а) кошку,
  - б) собаку,
  - в) улитку,
  - г) поросёнка?
4. Как звучит программное высказывание Йозефа Бойса:
  - а) каждый человек художник,
  - б) каждый может стать художником,
  - в) каждому своё,
  - г) каждый художник - человек?

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Выберите из предложенного педагогом 5-7 произведений современного искусства 5-7 и сформулируйте их выставочный концепт.
2. Составьте аннотацию (этикетаж) к произведению современного искусства (произведение по выбору студента), с учётом требований:
  - а) соответствие теме, четкость, объективность, литературный язык.
  - б) название предмета, атрибуционные данные, дополнительные сведения.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная Компьютерное тестирование Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

- студент не имеет возможности пользоваться словарями, справочниками, иными материалами на экзамене;
- время на подготовку 30 минут, на ответ в соответствии локально-нормативными актами, с принятыми в вузе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Турский, И. И.	Культурология	Симферополь: Университет экономики и управления	2018	http://www.iprbookshop.ru/86403.html
Фатхуллина, Л. З.	Социология	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2018	http://www.iprbookshop.ru/95029.html
Бормотов, И. В.	Теоретическая социология	Москва: Прометей	2018	http://www.iprbookshop.ru/94545.html
Орлова Э. А.	Социология культуры	Москва, Киров: Академический Проект, Константа	2016	http://www.iprbookshop.ru/60039.html
Сизова Г. Б.	Социология. Курс лекций	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018196
Мамонова В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018411
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
Надеева, М. И.	Социальная культурология	Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет	2018	https://www.iprbookshop.ru/95026.html
Галеева, Т. А.	Современное искусство Екатеринбурга	Екатеринбург: Издательство Уральского университета	2017	https://www.iprbookshop.ru/106783.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Маньковская, Н. Б., Бычков, В. В.	Современное искусство как феномен техногенной цивилизации	Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК)	2011	http://www.iprbookshop.ru/30638.html
Коттон Шарлотта	Фотография как современное искусство / Перевод — Александра Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371837
Гордиенко Н. Н.	Психология искусства	СПб.: СПбГУПТД	2017	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2017351
Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствовидение	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2017	http://www.iprbookshop.ru/80417.html
Баскар Майкл	Принцип кураторства. Роль выбора в эпоху переизбытка / пер. с англ. — Максим Шер	Москва: Ад Маргинем Пресс	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370064
Галеева, Т. А.	Современное искусство Екатеринбурга	Екатеринбург: Издательство Уральского университета	2017	http://www.iprbookshop.ru/106783.html
Джордж Эдриан	Справочник куратора: музеи, галереи, независимые пространства	Москва: Ад Маргинем Пресс	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370065
Обрист Ханс Ульрих	Пути кураторства / перевод, Речная Л.	Москва: Ад Маргинем Пресс	2016	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371845

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>
3. Музей современного искусства Эрарта. URL. <http://https://www.erarta.com/>
4. Московский современного искусства (ММОМА). URL. <https://mmoma.ru/>
5. Музей современного искусства "Гараж". URL. <https://garagemca.org/ru>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Adobe Illustrator

6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска