

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.10

Искусство и современная культура

Учебный план: 2024-2025 42.03.01 ИБК АКиВКвБ ОО №1-1-163.plx

Кафедра: **37** Рекламы и связей с общественностью

Направление подготовки:
(специальность) 42.03.01 Реклама и связи с общественностью

Профиль подготовки: Арт-коммуникации и визуальная культура в бизнесе
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
7	УП	17	34	30	27	3	Экзамен
	РПД	17	34	30	27	3	
Итого	УП	17	34	30	27	3	
	РПД	17	34	30	27	3	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, утвержденным приказом Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 512

Составитель (и):

кандидат философских наук, Заведующий кафедрой

Степанов
Александрович

Михаил

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой рекламы и связей с
общественностью

Степанов
Александрович

Михаил

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Степанов Михаил
Александрович

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование компетенций обучающихся в области теории и практики искусства XX - начала XXI вв., а также рассмотрение предпосылок формирования новейших подходов, направлений и методов анализа современного искусства и культурного процесса.

1.2 Задачи дисциплины:

- рассмотреть возникновение и развитие основных художественных стилей, сложившихся в XX-XXI вв.;
- изучить основные пути влияния внешних факторов на процесс становления и развития современного искусства в обозначенный хронологический период;
- проанализировать подходы к интерпретации предметов искусства;
- рассмотреть современное искусство в контексте информационной революции и роль медиа в формировании образа современного художника и художественных объединений в XXI в.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Введение в коммуникационные специальности

Теория и практика массмедиа

История литературы и искусства

Фирменный стиль и основы дизайна

Социология и психология массовых коммуникаций

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-1: Способен управлять информацией из различных источников в сфере креативных индустрий

Знать: – основные этапы развития современной культуры, специфику развития искусств в контексте информационно-коммуникационной деятельности;

Уметь: ориентироваться в теориях и практиках современной культуры и искусств с учетом специфики создания и управления коммуникационным продуктом в сфере креативных индустрий;

Владеть: – навыками управления информационными ресурсами при создании и редактировании контента с использованием достижений мирового и отечественного художественного опыта.

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
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. Реконструкции основных понятий и положений современной философии искусства	7					О
Тема 1. Проблематика модернизма, постмодернизма и метамодернизма. Практическое занятие: основные понятия, представители, произведения, направления.		2	4	2	ИЛ	
Тема 2. Искусство как феномен культуры. Искусство и дух времени. Понимание и объяснение произведений искусства. Философия искусства и художественная критика. Практическое занятие: Культура как контекст развития искусства.		1	4	2	ИЛ	
Тема 3. Метафоры "исторической памяти" и "культурного архива" в современной культуре. Практическое занятие: Культурное наследие и инновации.		2	2	6	ИЛ	
Раздел 2. Проблематика постмодернистского искусства: 1990-е - 2010-х гг.						
Тема 4. Медиа-искусство: теоретический план и художественные практики. На примере видео-арта, net-art, digital-art, sound-art, post-internet art. Практическое занятие: от кибернетического искусства к медиа арту.		2	4	4	ИЛ	
Тема 5. Перформативность и сопричастность. Практическое занятие: Перформативное искусство: от авангарда до наших дней		2	2	4	ИЛ	
Тема 6. Концепция реляционного искусства Николя Буррио. Наследие концептуализма неоавангарда в художественных практиках позднего Постмодернизма. Практическое занятие: «Реляционная эстетика» и «Постпродукция».		2	4	6	ИЛ	
Раздел 3. Проблематика актуального искусства 2010-х - 2020-х гг.						
Тема 7. Стратегии субъективации в искусстве. Объектно-ориентированные онтологии. Практическое занятие: метафизика Г.Хармана, гиперобъекты Т.Мортонна.		2	4	2	ИЛ	
Тема 8. Диалог искусства и науки в контексте science-art. Практические занятия: био-арт и монстрология.	2	4	2	ИЛ		

Тема 9. Дискурс о Метамодернизме: метамодернизм как преобладающая культурная логика современности. Философско-эстетические взгляды теоретиков метамодерна: Тимотеуса Вермюлена, Робина ван ден Аккера, Люка Тернера и др. Практическое занятие: будущее культуры и искусства после-...	2	6	2	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	17	34	30		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5		24,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	53,5		54,5		

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
ПК-1	ориентируется в истории культуры, называет основные этапы развития современной культуры; описывает основные тенденции в современном искусстве наиболее востребованные в сфере креативных индустрий; разрабатывает актуальные тексты и подбирает визуальные материалы для информационных ресурсов.	Вопросы устного собеседования Тест 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. Критический, оригинальный подход к материалу. Учитываются баллы, накопленные в	
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	
3 (удовлетворительно)	Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
2 (неудовлетворительно)	Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра. Попытка списывания, использования	

	неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).	
--	--	--

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 7	
1	Модернизм начала XX века. Основные стилевые направления, их краткая характеристика.
2	Авангардные течения в искусстве первой половины XX века в контексте дизайн-деятельности.
3	Этапы развития абстрактной живописи в первой половине XX века на примере творческих подходов В. Кандинского, К. Малевича, П. Клее.
4	Сюрреализм в западноевропейской живописи и литературе.
5	Теоретические и философские идеи Баухауза
6	Объектно-ориентированная онтология
7	Послевоенное искусство и кризис авангарда. Характеристика особенностей эпохи в контексте художественной деятельности.
8	Формы абстракционизма второй половины XX века. Краткая характеристика.
9	Абстрактный экспрессионизм на примере живописи действия Дж. Поллока.
10	Развитие эстетики поп-культуры и популярное искусство 60-х в Америки (Э. Уорхол, Р. Лихтенштейн, Д. Розенквист)
11	Искусство действия. Истоки акционизма и его подвиды: хэппенинг, перформанс и их различия.
12	Перформативное искусство 70-х на примере деятельности М. Абрамович.
13	Ленд Арт. Особенности возникновения и стилевые приёмы.
14	Инсталляции. Особый взгляд на арт-объект в контексте музейного пространства. От М. Дюшана до О. Элиассона.
15	Модернистические стилевые направления в дизайне постиндустриального периода.
16	Новые имена и направления
17	Основные понятия современного искусства.
18	Биеннале современного искусства. Их история возникновения и особенности деятельности.
19	Особенности развития современного искусства и дизайна на рубеже XX и XXI вв.
20	Медиа-Арт. Особенности и произведения медиа-арта.

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. Что из перечисленного не характерно для постмодернизма:

Влияние искусства на внехудожественные сферы

Использование категорий «истина», «причина», «цель», «замысел», «сущность», «трансцендентное»...

Ориентация на «деконструкцию» прежней культуры

Передразнивание художественных традиций

2. Не является теоретиком постмодернизма:

Ж. Лиотар

П. Слотердаик

Ж. Бодрийяр

О. Шпенглер

3. Назовите испанского философа, автора работ «Восстание масс» и «Дегуманизация искусства»:

Е. Финк

Х. Ортега-и-Гассет

Л. Витгенштейн

И. Хейзинга

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Визуальное тестирование насмотренности и критики:

При предъявлении слайда с изображением объекта современного искусства, обучающийся должен: определить стилистическую принадлежность, время создания произведения; указать название произведения и имя автора. Дать анализ произведения.

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

Время подготовки студента к зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
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
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: механизм прогресса	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86443.html
Толстикова И.И.	Мировая культура и искусство	Москва: Инфра-М	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=360849
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Пигулевский, В. О., Стефаненко, А. С.	Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 1. История искусства: дух времени	Саратов: Вузовское образование	2019	http://www.iprbookshop.ru/86442.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Браун Мэтт	Всё, что вы знаете об искусстве — неправда / пер. с англ. — Ю. Евсева	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371795
Пол Кристиана	Цифровое искусство / пер. — А. Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370068
Макарова, Н. И.	Модернизм в мировой художественной культуре и искусстве	Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ»	2019	http://www.iprbookshop.ru/95204.html

	Нескучное искусство. От классики до граффити	Санкт-Петербург: Питер	2017	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=354016
Келли, Гровье, Гаврикова, О., Васильева, Е.	Искусство с 1989 года	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	http://www.iprbookshop.ru/92785.html
Петров, В. О.	Акционизм в искусстве XX века	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100792.html
Кантор С.Г.	Альфред Барр и интеллектуальные истоки музея современного искусства / Перевод — Анастасия Захаревич, Александра Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=370096
Мальшина, Н. А.	Индустрия культуры: между рынком и искусством. Перспективы развития	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2018	http://www.iprbookshop.ru/87071.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
4. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional
Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска