

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.02

Современная художественная культура

Учебный план: 2024-2025 42.03.01 ИБК МКСКИ ОО 1-1-51.plx

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

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

Профиль подготовки: Маркетинговые коммуникации в сфере культуры и искусств
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Лекции	Практ. занятия				
5	УП	17	17	37,75	0,25	2	Зачет
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	
Итого	УП	17	17	37,75	0,25	2	
	РПД	17	17	37,75	0,25	2	

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

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:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: сформировать у студента профессиональную компетенцию в области актуальной художественной культуры.

1.2 Задачи дисциплины:

- дать представление о концепциях произведений современного искусства,
- показать формы продвижения художников, объединений и отдельных арт-объектов в городской среде.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Культура Санкт-Петербурга
- Всемирное культурное наследие
- Введение в стрит-арт
- История литературы и искусства

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-3: Способен проводить научно-исследовательскую работу в культурно-просветительной сфере

Знать: основные теоретические концепции художественной культуры; основные этапы и факторы формирования видов и стилей современного искусства.

Уметь: вычленять и описывать доминантный художественный образ произведения и описывать особенности его репрезентации в различных языках искусства.

Владеть: основными формами и методами приобщения аудитории к использованию достижений современной художественной культуры.

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. Теоретические концепции современной художественной культуры	5					0
Тема 1. Кризис авангарда первой трети XX века как источник формирования послевоенных художественных течений.		2		2	ИЛ	
Тема 2. Теоретическое осмысление культуры второй половины XX – начала XXI вв.: неомарксистская, феминистская, структуралистская и постструктуралистская критические программы.			3	4	ГД	
Тема 3. Механизмы финансирования современного искусства: меценатство и спонсорство		3		3	ИЛ	
Тема 4. Частные, корпоративные и государственные фонды как форма поддержки современного искусства: теория и проблемы практики			2	2	ГД	
Тема 5. Институциональная критика искусства: художественные практики и теории. Б. Бухло, А. Фрейзер, Х. Хааке, Т. Хиршхорн, П. Бурдые, К. Бишоп, Д. Дэвис, Д. Брайан-Уилсон и др..		4		4	ИЛ	
Тема 6. Современное искусство после экономического кризиса 2008 года: идеи посткапитализма, неореакция, акселерационизм и консервативный поворот.			2	3	ГД	
Раздел 2. Художественные формы и практики актуального искусства						
Тема 7. Перформативный поворот и его институционализация в современном искусстве: художественные практики и теоретические подходы.		2		2	НИ	
Тема 8. Критика онтологического эссенциализма: перформативная субъективность и проблематика телесной и гендерной идентичности (Дж. Батлер, Э. Фишер-Лихте и др.). Демократическая агентность.			4	4	ГД	
Тема 9. История художественный объединений и союзов второй половины XX – начала XXI вв.	3		3	НИ	0	
Тема 10. Особенности социализации акторов поля художественной культуры в эпоху новейших технологий коммуникации.		2	3,75	ГД		
Тема 11. Техники и технологии медиаискусства.	3		3	НИ		
Тема 12. Медиаавторство в системе интернет протоколов (А. Гэллоуэй). Модерация и премодерация в интернете.		4	4	ГД		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		17	17	37,75		

Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25	37,75		

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
ПК-3	- даёт характеристику теориям и направлениям актуальной художественной культуры; - анализирует художественный образ произведения; - разрабатывает проекты по продвижению достижений современной художественной культуры.	Вопросы для собеседования, тестовые и практико-ориентированные задания.

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся своевременно выполнил задания семинарских занятий и представил результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point). Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Обучающийся не выполнил (выполнил частично) задания семинарских занятий, не представил результаты в форме презентации (Microsoft Office Power Point). 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 5	
1	Сущность и развитие концептуализма как направления в искусстве: философскокультурологический аспект, эволюция на Западе и в России.
2	Художественно-эстетические принципы концептуализма: сферы реализации, концептуализм в живописи.
3	История современного кураторства: имена и проекты.
4	Преодоление видовой и жанровой разграниченности как важная стратегия contemporary art.
5	Московский концептуализм: теория, практика, имена и проекты.
6	Механизмы «банализации» произведения искусства в практике поп-арта.
7	История Венецианской биеннале как зеркала мирового художественного процесса.
8	Неклассические формы бытования искусства в публичных пространствах (на примере граффити).
9	Перформативные художественные практики 1960-х и 1970-х гг.: хэппенинг и перформанс.
10	Новые пространства реализации художественных практик.
11	Формы и способы самоорганизации художественной среды в условиях современных технологий коммуникации.
12	«Тусовка» versus институции официальной культуры: трансформации форм социальных взаимоотношений в сфере современного искусства.

13	От киноавангарда к видеоарту: траектории развития экранных технологий в искусстве второй половины XX в.
14	Институции современного искусства в контексте основных трендов современной культурной политики.
15	Формирование художественных стереотипов средствами аукционов, музейной деятельности, арт-галерейной работы.
16	Практики contemporary art: роль зрителя в организации творческого высказывания.

5.2.2 Типовые тестовые задания

- Переведите на английский язык слова "популярное, общедоступное искусство":
 - поп-арт.
 - минимализм,
 - деконструктивизм,
 - хай-тек.
- Назовите деятелей искусства, которые были первопроходцами современной фотографии:
 - Питер Блек, Джо Тилсон, Ричард Смит,
 - Ричард Роджерс, Ренцо Пиано,
 - Диана Арбус, Энни Лейбовиц, Хельмут Ньютон,
 - Андреас Гурский, Питер Линдберг.
- В. Кандинский является представителем модернистского течения:
 - кубизм,
 - абстракционизм,
 - импрессионизм,
 - реализм.
- «Декабрьские вечера» – это:
 - стихотворение А.С. Пушкина, посвященное Арине Родионовне,
 - музыкальная пьеса из цикла Вивальди «Времена года»,
 - музыкальный фестиваль в музее.

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

- Посетить 2 обучающих практикума, цель которых научить понимать современное искусство и составить пост для своей странице в социальных сетях.
- Составить электронный каталог произведений современного искусства одного-двух художников.

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

- нет возможности пользоваться словарями, справочниками, конспектами;
- время на подготовку 30 минут, на ответ - в соответствии с принятыми в вузе нормами – зачёт 15 минут на одного студента;
- при компьютерном тестировании закладывается время из расчёта, что на выполнение одного тестового задания обучающему требуется 1 минута.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Лигулевский, 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

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
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Орлов, И. И.	Орнаментальное искусство	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2022	https://www.iprbookshop.ru/126384.html
Келли, Гровье, Гаврикова, О., Васильева, Е.	Искусство с 1989 года	Москва: Ад Маргинем Пресс	2019	https://www.iprbookshop.ru/92785.html
Коттон Шарлотта	Фотография как современное искусство / Перевод — Александра Глебовская	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371837

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Государственный Эрмитаж. URL. <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>.
2. Музей Людвига в Русском музее. URL. <http://www.rusmuseum.ru>.
3. Музей современного искусства "Гараж". URL. <https://garagemca.org/ru>.
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>.
5. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>.

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows
Adobe Photoshop

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска