

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.03.01 Практики стрит-арта

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИБК УИ ОО №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)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
4	УП	56	95	29	5	Экзамен, Курсовая работа
	РГД	56	95	29	5	
Итого	УП	56	95	29	5	
	РГД	56	95	29	5	

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

Составитель (и):

кандидат педагогических наук, Заведующий кафедрой

Вильчинская-Бутенко
Марина Эдуардовна

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 компетенции обучающихся в сфере взаимодействия с арт-сообществами, художниками, организациями для реализации художественных проектов.

1.2 Задачи дисциплины:

1. Сформировать систему знаний об истории развития стрит-арта, современных направлениях и течениях, техниках стрит-арта
2. Ознакомить с художественными практиками ведущих зарубежных и отечественных стрит-артистов
3. Сформировать умения и навыки взаимодействия с культурными институтами и стрит-артистами при реализации художественных проектов

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Антропология города
- Арт-менеджмент урбанистических проектов
- Деловые коммуникации

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: Способен осуществлять отбор иллюстративных материалов в области урбанистического искусства.
--

Знать: историю возникновения и актуальные практики стрит-арта.

Уметь: вписывать в современную видовую структуру искусствознания объекты уличного искусства.

Владеть: навыками донесения до зрителя художественной информации, заключённой в объектах стрит-арта.

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. История развития уличного искусства	4				
Тема 1. Зарождение и развитие граффити. Граффити и право на город. Риторика политических граффити. Присвоение городских пространств в современных городах.		10	20	НИ	О
Тема 2. Развитие стрит-арта как художественной практики. Субкультурные движения 1970-х в США и Европе. Брейк-данс, рэп и нигилистическое мышление. Пост-граффити и стрит-арт. Стрит-арт в СССР и в России. Уличное искусство как нарратив. Стрит-арт в сфере моды. Стрит-арт и графический дизайн.		14	13	НИ	
Раздел 2. Техники уличного искусства					
Тема 3. Спрей-арт и его особенности. Мурализм. Мексиканский мурализм: Диего Ривера, Хосе Клементе Ороско, Давид Альфаро Сикејрос. Мозаичный стрит-арт. Трафарет-арт. Стикер-арт, cut-out (вырезка). Постер-арт. Скотч-арт. Экофрендли стрит-арт.		6	13	НИ	О
Тема 4. Художественно-выразительные средства скульптурного стрит-арта. Инсталляции и скульптурный стрит-арт. Спонтанная скульптура. «Уличный трикотаж».		6	12	НИ	
Тема 5. Артivism как художественная практика. Уличный акционизм, партизанинг, городской перформанс. «Guerrilla Girls». Plastic Jesus.		6	11	НИ	
Раздел 3. Художественные проекты стрит-арта					
Тема 6. Художественные проекты JR в Париже, Израиле, Бразилии, США. «Феномен Бэнкси». Бэнкси и художественный истеблишмент. Художественные проекты Покраса-Лампаса.		6	13	НИ	О
Тема 7. Фестивали стрит-арта. Музеи стрит-арта. Стрит-арт и современный художественный рынок.		8	13	НИ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	56	95			
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен, Курсовая работа)	4,5	24,5			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		60,5	119,5		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

4.1 Цели и задачи курсовой работы (проекта): Цель: сформировать компетенции обучающегося в области анализа объектов стрит-арта и использования иллюстративного материала

Задачи:

- приобретение умений и навыков аналитико-синтетической деятельности на основе полученных теоретических знаний о стрит-арте, систематизация, углубление и закрепление магистрантами теоретических знаний и применение этих знаний для отбора иллюстративного материала.
- раскрытие взаимосвязи искусства и стрит-арта в современной практике.

4.2 Тематика курсовой работы (проекта): 1. Стрит-арт как направление в современном изобразительном искусстве

2. Стрит-арт 1970-х гг.
3. Стрит-арт 1980-х гг.
4. Творчество Space Invaders
5. Творчество Бэнкси
6. Творчество Poster Boy
7. Стрит-арт Санкт-Петербурга
8. Творчество Хиоши (Hioshi)
9. Основные техники стрит-арта
10. Фестивали, выставки, музеи стрит-арта в России, США, Европе (на выбор)

4.3 Требования к выполнению и представлению результатов курсовой работы (проекта):

Работа выполняется в строгом соответствии с избранной темой, с использованием специальной литературы и источников.

Результаты представляются в виде прошитых в папку листов формата А4, объемом 20–25 страниц, содержащих следующие обязательные элементы:

- Задание по курсовому проектированию
- Аннотация (к курсовой работе)
- Введение (2–3 стр.)
- основная часть (2-3 смысловые части)
- Заключение (2–3 стр.)
- Список использованной литературы и источников.
- Приложение (я)

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-4	Осуществляет выбор произведений стрит-арта, паблик-арта и других направлений современного городского искусства для музеев, галерей, выставочных площадок. Выявляет особенности жанров, характеризует творчество отдельных мастеров стрит-арта, систематизирует информацию по развитию стрит-арта, используя информационные порталы, сайты и форумы. Рассматривает и соотносит развитие стрит-арта с развитием средств художественной выразительности и принципами развития паблик-арта.	Список вопросов для собеседования 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. Критический, оригинальный подход к материалу. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного учебного материала, свободно разбирается в специфике дисциплины; усвоил основную и знаком с дополнительной рекомендованной литературой. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра
4 (хорошо)	Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный, в целом качественный,	Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, ориентируется в основных проблемах и специфике дисциплины; знаком с основной

	основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	литературой, рекомендованной программой. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра
3 (удовлетворительно)	Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Обучающийся не способен логично и последовательно объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины, но обладает необходимыми знаниями; недостаточно использует в работе ссылки на основную литературу, рекомендованную программой. 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. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	Обучающийся не обладает необходимыми знаниями для полного раскрытия темы письменной работы. Обучающийся не показывает знания в пределах основного учебного материала, не ориентируется в основных проблемах и специфике дисциплины. 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 4	
1	Стрит-арт (история развития, основные направления). Присвоение городских пространств в современных городах
2	Социальная и коммуникативная функция стрит-арта
3	Техники. Материалы и инструменты стрит-арта
4	Зарождение стрит-арта в городской среде вт. пол. XX в.
5	Влияние искусства на стрит-арт
6	Стилистика граффити
7	Санкт-Петербургский музей стрит-арта (история создания, виды деятельности, проекты).
8	Проект «Искусство для города». Основные задачи и направления деятельности.
9	Зарождение и развитие граффити. Граффити и право на город. Бомбинг, тэггинг.
10	Стрит-арт в сфере моды. Стрит-арт и графический дизайн.
11	Мексиканский мурализм: Диего Ривера, Хосе Клементе Ороско, Давид Альфаро Сикейрос.
12	Субкультурные движения 1970-х в США и Европе. Брейк-данс, рэп и нигилистическое мышление. Риторика политического граффити.
13	Спрей-арт и его особенности. Техники и жанры мурализма.
14	Мозаичный стрит-арт.
15	Трафарет-арт.
16	Стикер-арт, cut-out (вырезка).
17	Постер-арт.
18	Скотч-арт. Экофрендли стрит-арт.
19	Инсталляции (скульптурный стрит-арт). Спонтанная скульптура. «Уличный трикотаж».
20	Акционизм, партизанинг, городской перформанс.
21	Акционизм «Guerrilla Girls».
22	Акционизм Plastic Jesus.
23	Художественные проекты JR в Париже, Израиле, Бразилии, США.
24	«Феномен Бэнкси». Бэнкси и художественный истеблишмент.

25	Художественные проекты Покраса-Лампаса.
26	Фестивали стрит-арта в США и Европе
27	Европейские музеи стрит-арта
28	Стрит-арт и современный художественный рынок.
29	Стрит-арт в СССР и в России. Паша 183.
30	Оп-арт в творчестве уличных художников

5.2.2 Типовые тестовые задания

не предусмотрены

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Цифра 183 популярна у стрит-артистов. Поясните причину популярности и приведите примеры ников с другими цифровыми обозначениями.
2. Определите стиль граффити
3. Найдите отличия уличного мурализма от традиционного.

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

магистрант не имеет возможности пользоваться справочниками и иными материалами;
время на подготовку ответа на экзамене - 30 минут, проверка знаний и сообщение результатов обучающемуся в этот же день после окончания экзамена

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Вильчинская-Бутенко М. Э.	Практики стрит-арта. История развития и техники исполнения	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202319
Вильчинская-Бутенко М. Э.	Практики стрит-арта. Художественные проекты уличного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023142
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Бишоп, К., Фоменко, А., Решетовой, Н.	Искусство инсталляции	Москва: Ад Маргинем Пресс	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/121343.html
Вильчинская-Бутенко М.Э., Судакова О.Н.	Введение в стрит-арт	СПб.: СПбГУПТД	2019	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=201984

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Информационно – правовой портал ГАРАНТ [Электронный ресурс]. URL: <http://www.garant.ru>
2. Справочно-правовая система КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru>
3. Библиографическая и реферативная база данных Scopus [Электронный ресурс]. URL: <http://www.scopus.com>
4. Музей стрит-арта [Электронный ресурс]. URL: <https://streetartmuseum.ru/>
5. Артмосфера [Электронный ресурс]. URL: <https://artmosphere.ru/>
6. Vltramarine. Интернет-журнал [Электронный ресурс]. URL: <http://www.vltramarine.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска