ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической

работе

____________ С.Н.Большаков

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины

Б1.О.04.08 СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

Направление подготовки **54.03.01 -Дизайн**

Направленность (профиль) – ***«Графический дизайн»***

(год начала подготовки – 2022)

Санкт-Петербург

2022

1. **ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Индекс компетенции	Содержание компетенции (или ее части)	Индикаторы компетенций (код и содержание)
УК-1	Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	ИУК-1.1 Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие. Осуществляет декомпозицию задачи. ИУК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи. ИУК-1.3 Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки. ИУК-1.4 Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других участников деятельности. ИУК-1.5 Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи.
ОПК-1	Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	ИОПК-1.1 Применяет знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности. ИОПК-1.2 Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно- историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими идеями конкретного исторического периода. ИОПК-1.3 Рассматривает произведения искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного исторического периода.
ОПК-5	Способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях	ИОПК-5.1. Проявляет творческую инициативу при проведении выставок, конкурсов, фестивалей и других творческих мероприятий; ИОПК-5.2. Проявляет инициативу при организации творческих мероприятий и участии в них; ИОПК-5.3. Использует профессиональные методы и приемы для эффективного построения выставочной экспозиции

2. Место дисциплины в структуре ОП:

Цель дисциплины: ознакомить студентов с основными тенденциями развития современного искусства

Задачи дисциплины:

* ввести обучающихся в круг основных теоретических проблем современного искусства;
* ознакомиться с основополагающими векторами научного осмысления процесса развития современного искусства;
* сформировать представление об основных закономерностях развития современного искусства;
* ознакомиться с основными концепциями развития современного искусства;
* развить навыки эффективного и корректного применения культурфилософских концепций развития современного искусства для анализа социокультурных проблем и поиска путей их решения.

Место дисциплины: дисциплина относится к обязательным дисциплинам базовой части программы бакалавриата.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы:

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетные единицы, 288 академических часа *(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам).*

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	128	
в том числе:		
Лекции	58	-
Лабораторные работы / Практические занятия (в т.ч. зачет)	-/70	-/4
Самостоятельная работа (всего)	88	
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	72	
контактная работа	4,7	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	67,3	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	288/8	

Очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость в акад.час	
		Практическая подготовка
Контактная работа (аудиторные занятия) (всего):	20	
в том числе:		
Лекции	10	-
Лабораторные работы / Практические занятия (в т.ч. зачет)	-/10	-/4
Самостоятельная работа (всего)	124	
Вид промежуточной аттестации (экзамен):	36	
контактная работа	2,35	
самостоятельная работа по подготовке к экзамену	33,65	
Общая трудоемкость дисциплины (в час. /з.е.)	288/8	

4.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ:

При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей**).**

4.1 Блоки (разделы) дисциплины.

№	Наименование блока (раздела) дисциплины
1	Послевоенное искусство: социальные, политические, экономические истоки формирования и контекст
2	Кризис авангарда первой трети XX века как источник формирования послевоенных художественных течений
3	Теоретическое осмысление культуры второй половины XX – начала XXI вв.: неомарксистская, феминистская, структуралистская и постструктуралистская критические программы
4	Демократизация художественного образования в 1980-1990-ые годы в Америке и странах Европы
5	Механизмы финансирования современного искусства: меценатство, спонсорство и деятельность частных, корпоративных и государственных фондов
6	Послевоенные теории модернизма: Уход от автономии искусства к сетевой гетерономии
7	Биеннале современного искусства как пост-институт нематериального труда (П.Гилен)
8	Институциональная критика искусства: художественные практики и теории.
9	Современное искусство после экономического кризиса 2008 года: идеи посткапитализма, неореакция, акселерационизм и консервативный поворот
10	Перформативный поворот и его институционализация в современном искусстве: художественные практики и теоретические подходы
11	Критика онтологического эссенциализма: перформативная субъективность и проблематика телесной и гендерной идентичности
12	Философия события и практики современного искусства
13	Особенности феномена «субкультуры»: механизмы формирования, контекст возникновения
14	История художественный объединений и союзов второй половины XX – начала XXI вв.
15	Особенности социализации акторов поля художественной культуры в эпоху новейших технологий коммуникации
16	Современное искусство и теории архива: от концептуализма к post-internet
17	Техники и технологии медиаискусства
18	Медиаархеология и критика «новизны»

4.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов):

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена учебным планом.

4.3. Перечень занятий, проводимых в активной и интерактивной формах, обеспечивающих развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств. Практическая подготовка*.

№ п/п	**Наименование блока (раздела) дисциплины**	**Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах**			**Практическая подготовка***	
Форма проведения занятия	**Наименование видов занятий**		
1.	Послевоенное искусство: социальные, политические, экономические истоки формирования и контекст	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	
2.	Кризис авангарда первой трети XX века как источник формирования послевоенных художественных течений	практическое занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
3.	Теоретическое осмысление культуры второй половины XX – начала XXI вв.: неомарксистская, феминистская, структуралистская и постструктуралистская критические программы	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	
4.	Демократизация художественного образования в 1980-1990-ые годы в Америке и странах Европы	лекционное занятие	Выполнение практического задания		
5.	Механизмы финансирования современного искусства: меценатство, спонсорство и деятельность частных, корпоративных и государственных фондов	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	
6.	Послевоенные теории модернизма: Уход от автономии искусства к сетевой гетерономии	практическое занятие	Выполнение практического задания		
7.	Биеннале современного искусства как пост-институт нематериального труда (П.Гилен)	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	
8.	Институциональная критика искусства: художественные практики и теории.	практическое занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
9.	Современное искусство после экономического кризиса 2008 года: идеи посткапитализма, неореакция, акселерационизм и консервативный поворот	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	
10.	Перформативный поворот и его институционализация в современном искусстве: художественные практики и теоретические подходы	практическое занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
11.	Критика онтологического эссенциализма: перформативная субъективность и проблематика телесной и гендерной идентичности	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	
12.	Философия события и практики современного искусства	лекционное занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
13.	Особенности феномена «субкультуры»: механизмы формирования, контекст возникновения	практическое занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
14.	История художественный объединений и союзов второй половины XX – начала XXI вв.	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	
15.	Особенности социализации акторов поля художественной культуры в эпоху новейших технологий коммуникации	практическое занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
16.	Современное искусство и теории архива: от концептуализма к post-internet	практическое занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
17.	Техники и технологии медиаискусства	практическое занятие	Выполнение практического задания	коллоквиум	
18.	Медиаархеология и критика «новизны»	практическое занятие	Выполнение практического задания	круглый стол	

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

5.1. Темы для творческой самостоятельной работы обучающегося

Темы для творческой самостоятельной работы студента формулируются обучающимся самостоятельно, исходя из перечня тем занятий текущего семестра.

5.2. Темы рефератов

1. Концептуализм и его проявления в художественных практиках 1060-х – 1970-х гг.
2. Неклассические формы бытования искусства в публичных пространствах (на примере граффити)
3. Институциональный контекст и формы организации современного художественного процесса
4. Перформативные художественные практики 1960-х и 1970-х гг.: хэппенинг и перформанс
5. Искусство тела как оппозиция оптикоцентризму европейской цивилизации
6. Новые пространства реализации художественных практик
7. Постмодернистская теория субкультур
8. Формы и способы самоорганизации художественной среды в условиях современных технологий коммуникации
9. «Тусовка» versus институции официальной культуры: трансформации форм социальных взаимоотношений в сфере современного искусства
10. Медиатизированные художественные практики: виды и формы
11. Дигитальное искусство: от технологических экспериментов к новой эстетике
12. От киноавангарда к видеоарту: траектории развития экранных технологий в искусстве второй половины XX в.
13. Net-арт: определения, принципы, проекты
14. Мультимедийные технологии и художественный процесс: феномен медиа-арта
15. Contemporary art как новый язык социально-политической коммуникации
16. Языки искусства в эпоху постмодерна: проблема нарратива
17. Институции современного искусства в контексте основных трендов современной культурной политики
18. Формирование художественных стереотипов средствами аукционов, музейной деятельности, арт-галерейной работы
19. Сущность и развитие концептуализма как направления в искусстве: философско-культурологический аспект, эволюция на Западе и в России
20. Художественно-эстетические принципы концептуализма: сферы реализации, концептуализм в живописи
21. История Венецианской биеннале как зеркала мирового художественного процесса
22. История современного кураторства. Имена и проекты
23. Преодоление видовой и жанровой разграниченности как важная стратегия contemporary art
24. Московский концептуализм: теория, практика, имена и проекты
25. Практики contemporary art: роль зрителя в организации творческого высказывания
26. Механизмы «банализации» произведения искусства в практике поп-арта
27. Формирование практик художественного сопротивления в российской художественной ситуации 1960-х – 1980-х гг.
28. Искусство как социальная институция

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:

6.1. Текущий контроль

№ п/п	№ блока (раздела) дисциплины	Форма текущего контроля
1	Послевоенное искусство: социальные, политические, экономические истоки формирования и контекст	Работа на практических занятиях
2	Кризис авангарда первой трети XX века как источник формирования послевоенных художественных течений	Работа на практических занятиях
3	Теоретическое осмысление культуры второй половины XX – начала XXI вв.: неомарксистская, феминистская, структуралистская и постструктуралистская критические программы	Работа на практических занятиях
4	Демократизация художественного образования в 1980-1990-ые годы в Америке и странах Европы	Работа на практических занятиях
5	Механизмы финансирования современного искусства: меценатство, спонсорство и деятельность частных, корпоративных и государственных фондов	Работа на практических занятиях
6	Послевоенные теории модернизма: Уход от автономии искусства к сетевой гетерономии	Работа на практических занятиях
7	Биеннале современного искусства как пост-институт нематериального труда (П.Гилен)	Работа на практических занятиях
8	Институциональная критика искусства: художественные практики и теории.	Работа на практических занятиях
9	Современное искусство после экономического кризиса 2008 года: идеи посткапитализма, неореакция, акселерационизм и консервативный поворот	Работа на практических занятиях
10	Перформативный поворот и его институционализация в современном искусстве: художественные практики и теоретические подходы	Работа на практических занятиях
11	Критика онтологического эссенциализма: перформативная субъективность и проблематика телесной и гендерной идентичности	Работа на практических занятиях
12	Философия события и практики современного искусства	Работа на практических занятиях
13	Особенности феномена «субкультуры»: механизмы формирования, контекст возникновения	Работа на практических занятиях
14	История художественный объединений и союзов второй половины XX – начала XXI вв.	Работа на практических занятиях
15	Особенности социализации акторов поля художественной культуры в эпоху новейших технологий коммуникации	Работа на практических занятиях
16	Современное искусство и теории архива: от концептуализма к post-internet	Работа на практических занятиях
17	Техники и технологии медиаискусства	Работа на практических занятиях
18	Медиаархеология и критика «новизны»	Работа на практических занятиях

7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гуменюк, А. Н. Искусство Новейшего времени : учебное пособие : [16+] / А. Н. Гуменюк ; Омский государственный технический университет. – Омск : Омский государственный технический университет (ОмГТУ), 2020. – 110 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683202> (дата обращения: 24.03.2022). – ISBN 978-5-8149-3089-7.
2. Кумбашева, Ю. А. Человек в современном мире : учебное пособие : [16+] / Ю. А. Кумбашева. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 197 с. – (Русский язык как иностранный). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83373> (дата обращения: 24.03.2022). – ISBN 978-5-89349-980-3.
3. Павлов, А. Ю. История искусств : учебное пособие : [12+] / А. Ю. Павлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573329> (дата обращения: 24.03.2022). – ISBN 978-5-4499-0674-8. – DOI 10.23681/573329.
4. Павлов, А. Ю. История искусств от первобытности до современности : учебное пособие : [12+] / А. Ю. Павлов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 210 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573330> (дата обращения: 24.03.2022). – ISBN 978-5-4499-0593-2. – DOI 10.23681/573330.
5. Усова, М. Т. История зарубежного искусства : учебное пособие / М. Т. Усова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. – 72 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228859> (дата обращения: 24.03.2022). – ISBN 978-5-7782-1945-8.

8. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1. «НЭБ». Национальная электронная библиотека. – Режим доступа: [http://нэб.рф/](http://www.biblioclub.ru/)

2. «eLibrary». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: https://elibrary.ru

3. «КиберЛенинка». Научная электронная библиотека. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/>

4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – Режим доступа: [http://www.biblioclub.ru/](http://www.knigafund.ru/)

5. Российская государственная библиотека. – Режим доступа: <http://www.rsl.ru/>

6. ЭБС Юрайт. - Режим доступа: <https://urait.ru/>

9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

В ходе осуществления образовательного процесса используются следующие информационные технологии:

- средства визуального отображения и представления информации (LibreOffice) для создания визуальных презентаций как преподавателем (при проведении занятий) так и обучаемым при подготовке докладов для семинарского занятия.

- средства телекоммуникационного общения (электронная почта и т.п.) преподавателя и обучаемого.

- использование обучаемым возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при осуществлении самостоятельной работы.

9.1. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует следующие программные средства:

* Windows 10 x64
* MicrosoftOffice 2016
* LibreOffice
* Firefox
* GIMP

9.2. Информационно-справочные системы (при необходимости):

Не используются

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий.

Для изучения дисциплины используется следующее оборудование: аудитория, укомплектованная мебелью для обучающихся и преподавателя, доской, ПК с выходом в интернет, мультимедийным проектором и экраном.

Для самостоятельной работы обучающихся используется аудитория, укомплектованная специализированной мебелью и техническими средствами (ПК с выходом в интернет и обеспечением доступа в электронно-информационно-образовательную среду организации).