

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра философии

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

_____ (подпись)

М.Ю. Тимофеев

«31» августа 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Современное искусство в культурных проектах и практиках

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	46.03.01 История
Направленность (профиль) образовательной программы:	Культурно-историческое проектирование

Иваново

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

1. Цели освоения дисциплины

Познакомить студентов с авторским взглядом на проблему формирования современного социокультурного пространства средствами изобразительного искусства посредством проектных практик; проследить динамику взаимоотношений «современного художника» и социума в период с конца XIX до начала XXI вв.; дать представление об основных направлениях, именах и формах изобразительного искусства Новейшего времени, проследить динамику взаимоотношений искусства и общества в XX и начале XXI вв.; востребовать креативный потенциал студентов, приложимый к сфере создания социокультурных проектов, использующих формы и методы современного изобразительного искусства на базе региона.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина «Актуальное искусство в современных проектных практиках» входит в вариативную часть образовательной программы. Она связана с дисциплинами вариативной части – «Основы языка искусства», «История мировой культуры», «Проектные технологии в музейной деятельности», «Теоретические основы социокультурного проектирования», «Цифровая культура и медийное производство», «Креативные индустрии в современном мире», «Культура повседневности», «Техники изучения текстов культуры».

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен: **знать:** основные этапы развития изобразительного искусства от древности до современности, культурные идеи и культурные запросы общества, влиявшие на их формирование; традиционные виды, жанры, технологии создания произведений изобразительного искусства; основные виды и формы актуального искусства; **уметь:** анализировать традиционное произведение изобразительного искусства с точки зрения его культурной обусловленности (содержания) и формально-эстетических признаков; анализировать произведение изобразительного искусства как феномен визуальной культуры того или иного периода; находить и систематизировать научно достоверную информацию о различных феноменах изобразительного искусства; **владеть:** понятиями и категориями, необходимыми для анализа и интерпретации произведения изобразительного искусства с точки зрения его содержательно-формальной специфики и в социокультурном культурном контексте; технологией подготовки визуальной презентации результатов аналитической работы.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина

При освоении дисциплины формируются следующие профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению и профилю подготовки:

ПК-5 – способен осуществлять экспертно-консультационную работу в отношении культурно-исторических объектов;

ПК-6 – отбирать контент для осуществления профессиональной деятельности;

ПК-7 – способен к разработке концепции и кейсов в сфере регионального культурно-исторического проектирования;

ПК-8 – способен к реализации проектов с заранее заданными параметрами в рамках профессиональной деятельности;

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с формируемыми компетенциями

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные идеи, тенденции и принципы развития искусства, определяемого как «современное» от его исторических истоков (первая половина XIX в.) до настоящего времени;

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

направления и течения в искусстве XX века, значимых художников и их основные произведения; основные формы проектной деятельности, осуществляемой на платформе и с привлечением материалов современного искусства;

уметь: аргументировано представлять дефиниции «современное искусство», «новейшее искусство», «актуальное искусство»; обосновывать собственную экспертную позицию; давать характеристику задач проектной деятельности, направленной на решение различных социокультурных проблем; выявлять актуальные ресурсы новейшего искусства в пространстве региональной культуры и предлагать варианты развития в социокультурных проектах и практиках;

владеть: технологией анализа проектного потенциала актуального искусства; технологией создания визуальной презентации, выявляющей социокультурную актуальность различных явлений современного искусства и представляющей соответствующее проектное предложение.

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и трудоемкостью занятий лекционного и семинарского типа

Объем иной контактной работы и самостоятельной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Семестр	Виды занятий, их объем (в ак. часах, по очной форме обучения)		Формы текущего контроля успеваемости (по очной форме обучения)
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	Формы промежуточной аттестации
1.	Введение в дисциплину. Искусство в системе отношений «Культура-Общество».	8	2	2	Оценка участия в групповой дискуссии. Выявление остаточных знаний студентов, относящихся к предмету дисциплины.
2.	Историческая динамика развития современного искусства и его социокультурные миссии (XIX–XX вв).	8	4	2	Групповое обсуждение знаковых произведений искусства. Тестирование.
3.	Искусство в культурных практиках первой половины XX в.	8	2	2	Оценка сообщений и презентаций. Групповая дискуссия.
4.	Искусство в культурных практиках второй половины XX в.	8	4	2	Оценка сообщений и презентаций. Групповая дискуссия.
5.	Актуальное искусство в современном мире (последние десятилетия).	8	2	4	Оценка сообщений и презентаций. Тестирование.
6.	Виды и формы культурных проектов на платформе современного искусства.	8	2	2	Групповая дискуссия.
7.	Современное искусство в городской среде.	8	2	2	Оценка презентаций. Обсуждение результатов полевого исследования.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

8.	Фестиваль современного искусства как социокультурная технология.	8	2	4	Полевое исследование. Работа в малых группах.
9.	Музеи современного искусства в мире и России: социокультурная роль.	8	2	2	Групповая дискуссия. Коллоквиум.
10.	Центры современного искусства и современной культуры как социокультурные институции.	8	4	2	Групповая дискуссия. Разработка проектного предложения (работа в малых группах).
Итого за семестр:			26	26	Зачет
Итого по дисциплине:			26	26	

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам)

Введение в дисциплину. Искусство в системе отношений «Культура-Общество».	Искусство в системе культуры: предназначение, сущность, функции. Отражение, выражение или самовыражение? Понятия «современное» и «актуальное» искусство. Современное искусство (<i>contemporary art</i>) как исторически укоренный феномен общественного развития. Сложность современного художественного процесса – многообразие форм, стилей, методов, художественных концепций. Динамика и противоречия взаимоотношений «художник и социум», «художник и власть» и XX века. Культурно-исторические задачи текущего момента – социально-культурное проектирование на платформе современного искусства.
Историческая динамика развития современного искусства и его социокультурные миссии (XIX–XX вв).	Кризис традиционных идеальных моделей изобразительного искусства в первой половине XIX века (немецкий романтизм). Культурные практики художников середины XIX века как «общественный вызов» (прерафаэлиты, назарейцы и др.). Импрессионизм, и культура последней трети XIX века. Общественный резонанс и общественное значение художественных открытий импрессионистов. Влияние нового художественного метода на развитие изобразительного искусства в XX веке. Символизм и модерн в изобразительном искусстве Европы и России – художественные поиски, экзистенциальные проблемы, влияние массовой культуры. Модернизм и задачи трансформации, проектирования среды. Многообразие направлений, стилей и форм изобразительного искусства в начале XX века.
Искусство в культурных практиках первой половины XX в.	Искусство и общество в период между двумя войнами. Экспрессионизм в западноевропейском искусстве. Социальный пафос и социальные задачи искусства. Массовая культура и развитие изобразительного искусства. «Эстетический бунт» первой трети XX века в искусстве Европы и России. Кубизм в Западной Европе и его эволюция. Орфизм. Футуризм; искусство авангарда в «Социальное эхо» новых эстетических программ – противоречия современного искусства и массового буржуазного общества. Современное отношение к модернизму – «канонизация» эстетики как общественная проблема. Искусство модернизма в современных выставочных проектах в мире и России.
Искусство в культурных практиках второй половины XX в.	Развитие авангардных и поставангардных направлений в Западной Европе и США (1945–1980). Специфика развития современного искусства в России во второй половине XX века: эстетические поиски художников периода «оттепели», «неофициальное» искусство поздней советской эпохи, художественный андеграунд и его историческая судьба. Новейшие направления (1980-е – 1990-е). Проблемы постмодернизма в изобразительном искусстве. Массовое искусство потребительского общества. Жанры, культурные коды, архетипы массового искусства. Противоречие концептуального и массового искусства, отражение этого в динамике социального развития.
Актуальное искусство в современном мире (последние десятилетия).	Изменение парадигм общественного развития в конце XX – начале XXI вв. Постмодерн или пост-постмодерн? Непрерывное развитие науки и технологий, экономические кризисы, рост сферы услуг и информации, ускорение процессов глобализации, политические конфликты, феномен современных социальных сетей и тд, – влияние на развитие культуры и искусства современной эпохи. Новая миссия художника. Современное искусство как пограничное явление, присваивающее социокультурные функции различных форм интеллектуально-творческой деятельности: научных исследований, психотерапевтических практик, социального моделирования. Изобразительное искусство и современный синтез

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

	искусств. Интерактивность современного искусства как осознанная созидательная стратегия. Виртуальная реальность и цифровые технологии в современном искусстве (дополненная реальность, компьютерная графика, лазерные инсталляции и тд.). Тотальная перформативность искусства последних десятилетий. Диалог с массовой культурой. Новые взаимоотношения массовой культуры и актуального искусства. Арт-терапия как феномен взаимодействия актуального искусства и социума.
Виды и формы культурных проектов на платформе современного искусства.	Рост интереса к современному искусству в России в последние десятилетия. Образовательные и просветительские проекты, расширяющие представления о современном искусстве у различных целевых групп: художников, продюсеров, арт-менеджеров и арт-критиков, зрителей. Столичные образовательные практики: Институт «База», Школа Родченко, Московская школа современного искусства (MSCA). Открытые студии Винзавода, Школа «Свободные мастерские» и др. «РГБМ & СОВРИСК». как пример просветительского проекта с сфере современного искусства для молодёжи, ориентированного на создание комфортной и доступной среды для знакомства с современным искусством. Проект «Контур культуры» — всероссийский арт-проект, направленный на модернизацию общественных культурных пространств путем интеграции в их интерьерную среду современного искусства. Тенденция к созданию новых культурных пространств, представляющих современное искусство — лофт проекты, галереи современного искусства; глобализация и локализация. Арт-проекты в российских регионах.
Современное искусство в городской среде.	Смена парадигмы изучения города и формирование новых задач развития городской среды. Необходимость формирования новых общественных пространств и преобразование существующих. Стрит-арт как искусство переосмысления городского пространства и социокультурная стратегия. Место уличной живописи в ряду актуальных искусств и ее новые социальные функции. Паблик-арт — одно из направлений актуального искусства, демонстрирующее успешное взаимодействие с городским пространством, представляющее собой санкционированное сайт-специфичное искусство, которое существует в общественном пространстве и направленно на интеграцию художественного высказывания в городскую среду и стратегия преобразования территорий. Содержание паблик-арта (актуальные темы: социально-политические, исторические, художественные, этнокультурные, просветительские) и его основные формы: неомурал (настенная роспись), скульптура, инсталляция, мозаика, перформанс, медиа-контент и др. Лофт-проекты и новые модели взаимодействия актуального искусства и социума.
Фестиваль современного искусства как социокультурная технология.	«Социальный поворот» современного искусства. Проблемы адаптации актуального искусств к мировосприятию обывателя. Фестиваль как основная форма актуализации изобразительного искусства в современном культурном пространства. Социокультурные функции фестиваля современного искусства: развитие художественного процесса, просвещение, ответ на вызовы времени, демонстрация новых технологий и возможностей, просвещение, культурные коммуникации и т.д. История фестивалей современного искусства. Основные формы фестивалей искусств на современном этапе. Синтетический характер фестивальных проектов. Фестивали граффити и современных визуальных искусств в мире и России как вариант взаимодействия искусства и социума. Наиболее значительные фестивальные проекты в России («Выкса-фестиваль», Нижегородская область, «Архстояние», Калужская область). Региональные опыт организации фестивалей современного искусства (Ивановская область):

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

	«Первая фабрика авангарда», «Полотно». Современная методология социокультурного проектирования и фестивали современного искусства как инструменты развития территорий.
Музеи современного искусства в мире и России: социокультурная роль.	История музеев современного искусства в мире и России. Наиболее крупные и известные музейные коллекции современного искусства. Первый Музей современного искусства – МоМА (Museum of Modern Art, Нью-Йорк), концепция Альфреда Барра. Музей современного искусства Соломона Гуттенхайма, Нью-Йорк. Европейские музеи современного искусства. Основные музейные институции современного искусства в России: Московский музей современного искусства, Москва. Музей РГГУ «Другое искусство», Москва. Мультимедиа Арт Музей, Москва, Музей современного искусства Эрарта, Санкт-Петербург, Пермский музей современного искусства, Пермь. Типы музеев современного искусства и способы экспонирования в музеях современного искусства. Музей стрит-арта как уникальная музейная институция современного искусства (Санкт-Петербург). Миссия музеев современного искусства, культурные практики и программы.
Центры современного искусства и современной культуры как социокультурные институции	Расширение границ музейных институтов как характерная черта современной культуры. История Центров современного искусства – феномен Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду, Париж. Центр современного искусства как «третье место». Творческие кластеры и лофт проекты – Москва (ГЦСИ, Винзавод, «Красный Октябрь», ARTPLAY и др.), Санкт-Петербург (Этажи), Россия (Креативное пространство «Октава», Тула, ЦСИ «Заря», Владивосток, «Синара-Центр», Екатеринбург и др.). Центры современного искусства и развитие городских территорий.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

5. Образовательные технологии

Выбор методов соответствует формам аудиторных занятий (лекции, семинары) и необходимостью организации и контроля самостоятельной работы студентов. В ходе обучения используется технология смешанного обучения, позволяющая сочетать активное общение преподавателя со студентами в аудитории и самостоятельную работу студентов в ходе подготовки к практическим занятиям и при выполнении творческих заданий.

Студенты выполняют самостоятельную работу, подразумевающую подбор информации из открытых источников различного типа, выполнение индивидуальных творческих заданий (сопровождающихся визуальными презентациями), с последующим обсуждением в студенческой группе.

Среди интерактивных методов, используемых при освоении данной дисциплины, можно указать такие как: интерактивные лекции (с элементами бесед и дискуссии), работа в малых группах, полевое исследование, предполагающее самостоятельное знакомство студентов с культурными практиками региона, обучающие игры, внеаудиторное обучение с использованием общественных ресурсов (посещение выставок и культурных мероприятий, встречи с разработчиками культурных проектов в регионе и др.)..

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа студентов обеспечивается учебно-методическим комплексом по дисциплине, наличием вопросов к групповым дискуссиям, комплектом примерных тем творческих заданий, подборками баз визуальных данных, видеоматериалами.

Используется Электронная информационно-образовательная система (ЭИОС).

Методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в Приложении 1 к РП.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Система контроля по курсу включает: **текущий контроль** (творческие работы, самостоятельная работа с развернутым ответом на вопросы), **промежуточный контроль** (зачет).

К зачету допускаются студенты, имеющие положительные результаты по всем видам контрольно-оценочной деятельности. Зачет проводится в форме группового собеседования по основным темам курса.

«Зачтено» ставится в том случае, если обучающийся демонстрирует владение основной теоретической и историко-культурной информацией, изученной в процессе освоения дисциплин, информацией о современных проектных практиках на платформе современного искусства, способен показать перспективы реализации подобных стратегий в пространстве региона и обосновать оригинальную проектную идею.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Основная литература:

Борев Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история): учебник. М.: Юнити, 2015. 495 с. Режим доступа: по подписке.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118193>

Вишняков С. А. Культура России в историческом ракурсе: архитектура, литература, живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное культурное пространство: учебное пособие. М.: Флинта, 2012. 63 с. Режим доступа: по подписке.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103495>

Дополнительная литература:

Арнхейм Р. В параболах солнечного света: Заметки об искусстве, психологии и прочем: документально-художественная. СПб: Алетейя, 2012. 103 с. Режим доступа: по подписке.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100127>

Привалова Г. Ф. Управление социальными системами: учебное пособие. Кемерово: КемГУКИ, 2014. 220 с. Режим доступа: по подписке.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275516>

Современная литературная теория: антология: учебное пособие / сост., пер., прим. И. В. Кабанова. М: Флинта, 2016. 344 с. Режим доступа: по подписке.
URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83396>

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Система электронной поддержки образовательного процесса «Мой университет»
<https://uni.ivanovo.ac.ru>

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru

Электронная библиотека ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru>

Электронный каталог НБ ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek>

<http://future.museum.ru/> – «Музей будущего» — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева.

<http://www.artcyclopedia.com/> – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений.

<http://www.artinfo.ru/> – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве.

<http://www.guelman.ru/> – проект Марата Гельмана «Современное искусство в Сети» (архив).

<http://www.museum.com/> – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам.

[ХЖ - Художественный журнал](#) – периодическое издание с почти что 30-летней историей, на сайте которого представлен полный архив номеров.

[Aroundart](#) (архив).

[Артгид](#) — крупный интернет-ресурс с новостями и материалами разного профиля об искусстве со всей страны.

[Ad Marginem - Интернет-магазин и журнал издательства](#) – журнал одноименного издательства, в котором публикуются отрывки из книг, авторские подборки и статьи.

Основная профессиональная образовательная программа
46.03.01 История
(Культурно-историческое проектирование)

Объединение — журнал одноименной онлайн-галереи, активно рассказывающий про искусство изнутри: экскурсии по мастерским, советы о резиденциях и договорах.

SPECTATE — независимый вебзин об искусстве и культуре, уделяющий внимание философии и критической теории.

Makers of Siberia — издание о современной культуре Сибири. Фокус на локальную среду позволяет авторам перенастраивать коммуникацию внутри креативной индустрии и говорить о том, что во всех смыслах находится рядом с ними.

Центр экспериментальной музеологии — посвящен экспериментам с формой арт-институций, коллективов и организаций. Авторы пишут о том, как инфраструктура искусства влияет на его содержание.

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных программ Microsoft Office.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории:

- для проведения занятий лекционного типа с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории;

- для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения;

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации.

Автор рабочей программы дисциплины: доцент кафедры философии, канд. филол. наук, доцент М.А. Миловзорова

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии «29» августа 2024 г., протокол № 1.