Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра философии

ОДОБРЕНО:
Руководитель ОП
_____ М. Ю. Тимофеев
(подпись)
«_8_» июня 2019 г.

Рабочая программа дисциплины
Актуальное искусство в современных проектных практиках

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

Иваново

1. Цели освоения дисциплины

Базовая цель освоения дисциплины: познакомить студентов с авторским взглядом на проблему формирования современного социокультурного пространства средствами изобразительного искусства посредством проектных практик. **Производные цели**: 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 (факультативы) образовательной программы. Она связана с дисциплинами вариативной части – «Проектные технологии в музейной деятельности», «Теоретические основы социокультурного проектирования», «Цифровая культура и медийное производство», «Креативная индустрия 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 компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) общекультурные (ОК): **ОК-5:** способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия; **ОК-7:** способность к самоорганизации и самообразованию;

б) общепрофессиональные (ОПК): **ОПК-2:** способность находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность.

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 (ОК-7); направления и течения в искусстве XX века, значимых художников и их основные произведения (ОК-7); основные формы проектной деятельности, осуществляемой на платформе современного искусства (ОПК-2);

уметь: аргументировано представлять дефиниции «современное искусство», «новейшее искусство», актуальное искусство» (ОПК-2); отстаивать свою точку зрения (ОК-7); давать характеристику задач проектной деятельности, направленной на решение различных социокультурных проблем (ОПК-2); выявлять актуальные ресурсы новейшего искусства в пространстве региональной культуры и предлагать варианты развития в социокультурных проектах и практиках (ОК-5);

владеть: технологией анализа проектного потенциала актуального искусства (ОПК-2); технологией создания визуальной презентации (ОК-5), выявляющей социокультурную актуальность различных явлений современного искусства (ОК-7).

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 академических часов).

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

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

№ п/п	Раздел (темы) дисциплины	Семестр	Виды занятий, их объём (в ак. часах, по очной форме обучения)		Формы текущего контроля успеваемости (по очной форме обучения) Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекцион-ного типа	Занятия семинар-ского типа	
1.	Историческая динамика развития современного искусства и его социокультурные миссии (XIX–XX вв.)	VIII	2	2	анализ и оценка презентаций
2.	Современное искусство в системе отношений «Культура – Общество»	VIII	2	2	проверка опорных сигналов к разделу
3.	Искусство и общество в первой половине XX в.	VIII	2	2	анализ и оценка презентаций
4.	Искусство и общество во второй половине XX в.	VIII	2	2	анализ и оценка презентаций
5.	Фестиваль современного искусства как социокультурная технология	VIII	2	2	оценка работы на круглом столе
6.	Актуальное искусство в городской среде: перспективы развития	VIII	2	2	анализ и оценка эссе
Итого за семестр:			**12**	**12**	**зачет**
Итого по дисциплине:			**12**	**12**	

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам)

Тема 1. Историческая динамика развития современного искусства и его социокультурные миссии (XIX–XX вв.). Кризис традиционных идеальных моделей изобразительного искусства в первой половине XIX века. 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.

Тема 2. Современное искусство в системе отношений «Культура – Общество». Понятия «современное» и «актуальное» искусство. Сложность современного художественного процесса – многообразие форм, стилей, методов, художественных концепций. Динамика и противоречия взаимоотношений «художник и социум», «художник и власть» и XX веке. Культурно-исторические задачи текущего момента – социально-культурное проектирование на платформе современного искусства.

Тема 3. Искусство и общество в первой половине 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.

Тема 4. Искусство и общество во второй половине XX в. Развитие авангардных и поставангардных направлений в Западной Европе и США (1945–1980). 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

Тема 5. Фестиваль современного искусства как социокультурная технология. «Социальный поворот» современного искусства. Проблемы адаптации актуального искусств к мировосприятию обывателя. Паблик-арт как вариант актуального искусства, Место уличной живопись в ряду актуальных искусств и ее новые социальные функции. Фестивали граффити и современных визуальных искусств в мире и Росиии как вариант взаимодействия искусства и социума. Синтетический характер фестивальных проектов.

Новые взаимоотношения массовой культуры и актуального искусства. Тенденции развития искусства в современную эпоху. Арт-терапия как феномен взаимодуйствия актуального искусства и социума.

Современная идеология социокультурного проектирования и фестивали современного искусства как инструменты развития территорий.

Тема 6. Актуальное искусство в городской среде: перспективы развития. Актуальное искусство и городская среда – формы взаимодействия; формирующего социокультурное пространство, образовательные проекты на платформе современного искусства; Стрит-арт как искусство переосмысления городского пространства и социокультурная стратегия. Лофт-проекты и новые модели взаимодействия актуального искусства и социума.

5. Образовательные технологии

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: технологии смешанного обучения, мультимедиа технологии, презентационная графика, а так же виртуальные исторические (биографические) экскурсии.

Основные образовательные технологии, используемые в рамках контактной работы: лекции информационного типа, «лекция-визуализация», «лекция с ошибками»; полилоги, диалоги, дискуссии, презентации; проблемная работа в мини-группах, кейс-технология; технология умозрительного эксперимента, «мозговой штурм»; проектная технология.

Освоение учебного материала предполагает работу в нескольких измерениях: посещение аудиторных занятий, предусмотренных учебным планом подготовки; работа над индивидуальным учебным проектом под руководством преподавателя через очные и дистанционные консультации (создание презентации по одному из разделов учебной дисциплины и выступление с ней в рамках практических занятий перед слушателями). **Внеаудиторная (самостоятельная) работа** обучающихся организуется в виде знакомства с содержанием основных учебных пособий по дисциплине, подготовки к работе на практическом занятии, поиска информации в сети Интернет-технологий, составления опорных сигналов и схем, оформления презентаций. Ее основу составляют: 1) создание презентации по разделу учебной дисциплины, 2) подготовка учебного доклада на практическом занятии. Выбор темы презентации осуществляется в начале процесса обучения. Тематика комплементарна теме ВКР студента.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Каркасом самостоятельной работы бакалавранта выступают: «Словарь основных понятий», «Комплекс опорных сигналов». Они ведутся (пополняются) в течение всего образовательного процесса, отвечают за знаниевую составляющую системы компетенций.

Основой работы студента на семинарском занятии выступает технология рецензирования учебных презентаций и сообщений коллег. Форма — развернутая устная рецензия, включающая внешнюю и внутреннюю критику, с четким указанием достоинств и проблемных точек выступления.

Тематика учебного проекта определяется по согласованию с преподавателем и соответствует одному из разделов учебной дисциплины. Форма представления учебного проекта — мультимедийная презентация.

Форма представления работы — готовый материал, размещаемый в ЭИОС «Мой университет».

Повышенный уровень выполнения проекта предполагает, что автор: разрабатывает оригинальный способ представления (визуализации) конкретной методологической проблемы; проводит ее комплексный (системный) анализ по предлагаемой методике; делает вывод о применимости конкретной методологии в рамках проблемного поля своей области знания.

Пороговый уровень выполнения проекта предполагает, что автор: использует шаблонный способ представления конкретной методологической проблемы; проводит ее сравнение с известными ему аналогами.

Возможная тематика проектов представлена в Приложении 1 к РП.

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

Система контроля по дисциплине включает: ***входной контроль*** (задание на самооценку своей готовности к профессиональной деятельности); ***текущий контроль*** (проверка словарей понятий и тетради опорных сигналов, эссе, защита презентации по проблеме и т.д.), ***итоговый контроль*** *по дисциплине* — зачет.

Входной контроль преследует цель: выявить уровень эрудированности и подготовленности бакалавра к усвоению материала дисциплины.

Соответственно устанавливаются следующие уровни освоения дисциплины, задающие критерии оценки конкретных видов учебной и самостоятельной работы:

1. **Повышенный** (соответствует оценке «хорошо/отлично») уровень предполагает, что отработан весь программный материал, выполнены все задания учебных практикумов, на высоком уровне выполнен учебный проект, сделан научный доклад.
2. **Пороговый** (соответствует оценке «удовлетворительно») предполагает, что изучены основные вопросы программы, выполнена основная часть заданий учебных практикумов, учебный проект выполнен по аналогии с использованием существующего шаблона, научный доклад не подготовлен или имеет выраженную реферативную форму.

Оценочные средства с критериями оценивания представлены в Приложении 2 к РП.

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». Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России.

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

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных программ Microsoft Office и(или) LibreOffice, интернет-браузер Microsoft Edge и(или) Yandex Browser.

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: электронные пособия (презентации, электронные словари и т.п.), аудио-визуальные пособия (аудиозаписи, видеоматериалы и т.п.), печатные пособия.

Автор рабочей программы дисциплины: профессор кафедры философии, доктор философских наук, доцент Тимофеев Михаил Юрьевич.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры философии **«28» мая 2019 г., протокол № 10.**

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ М. Ю. Тимофеев
(подпись)

Программа обновлена
протокол заседания кафедры № _____ от «_____» _____20 __ г.
Согласовано:
Руководитель ОП _____ М. Ю. Тимофеев
(подпись)