

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
Д. В.Галкин

Рабочая программа дисциплины

Практический синтез искусств

по направлению подготовки

54.04.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки:
Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии

Форма обучения
Очная

Квалификация
Магистр

Год приема
2024

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Д. В.Галкин

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2024

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады и сообщения.

ОПК-3 Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи.

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу.

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК 2.2 Подготавливает тезисы доклада, текст научной статьи, научное обоснование экспозиционного, художественного/дизайнерского проекта

ИОПК 2.3 Участвует в научно-практических конференциях, конкурсах, грантах

ИОПК 3.1 Формулирует концептуальную проектную идею и научно обосновывает свои предложения при проектировании дизайн-объектов в контексте конкретной организации

ИОПК 4.1 Разрабатывает концепцию творческого мероприятия с учетом авторских и смежных прав других субъектов

ИОПК 4.2 Готовит заявки на участие в конкурсах, выставках, фестивалях с учетом специфики организации творческих мероприятий

ИОПК 4.3 Способен проектировать пространства культурных событий с учетом свойств и возможностей материалов, техник и технологий

ИУК 5.1 Выявляет, сопоставляет, типологизирует своеобразие культур для разработки стратегии взаимодействия с их носителями

ИУК 5.2 Организует и модерирует межкультурное взаимодействие.

ИУК 6.2 Реализует и корректирует стратегию личностного и профессионального развития с учетом конъюнктуры и перспектив развития рынка труда

2. Задачи освоения дисциплины

- освоить навыки взаимодействия в рамках проекта и уметь применять их на практике;
- овладеть основами перформативных практик, для создания творческих проектов;
- научиться совмещать различные виды искусств в одном проекте;
- овладеть методами работы в перформансе;
- научиться учитывать контекст, при создании проектов;
- получить навыки создания авторского проекта;
- научиться пользоваться знаково-символической деятельностью в создании проектов.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине

Первый семестр, экзамен

Второй семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 з.е., 252 часов, из которых:

-лекции: 4 ч.

-семинар: 68 ч.

в том числе практическая подготовка: 68 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

1 Семестр.

Тема 1. Понятие перформанса.

Введение в дисциплину. Определение понятия «перформанс», «Performance art». Отличие перформанса от других видов искусств. Базовые элементы перформанса (время, пространство, тело, взаимодействие). Перформанс как синтез различных видов искусств.

Тема 2. Из истории перформанса.

Происхождение перформанса (от футуристов до настоящего времени). Акция, хэппенинг, энвайронмент; Living art – в чем разница и как это связано с перформансом? Художники, работающие в поле перформанса.

Тема 3. Перформанс в России.

Российские художники, работающие с перформативным высказыванием (от футуристов до настоящего времени).

Тема 4. Как говорить о перформансе. Безоценочные суждения.

Понятие суждения. Классификация суждений. Понятие безоценочного суждения.

Куда смотреть в перформансе? Форма, содержание, образ, контекст.

Тема 5. Знаково-символическая деятельность в перформансе.

Понятие знаково-символической деятельности. Перформативность. Знак/значение (означающее/означаемое). Классификации знаков. Критерии знаково-символических действий. Перформативное высказывание/акт коммуникации. Классификация знаково-символической деятельности (текст, тело, вещь).

Тема 6. Образ тела в перформансе. Модели телесности.

Понятие образа тела. Смена образа тела в перформансе в ретроспективе. Телесность. Модели телесности (тело симптом, феноменологическое тело, повседневное тело, тело без органов)

Тема 7. Понятие границы в перформансе.

Понятие границы. Перформанс и вопросы этики. Присутствие. Граница – основной критерий перформативного акта.

Тема 8. Нарративное высказывание.

Понятие нарратива. Нарративное высказывание/ненарративное высказывание. Примеры нарративных и ненарративных высказываний.

Тема 9. Пространство диалога в перформансе.

Перформативные практики в публичных пространствах. Понятие диалога в перформансе. Понятие времени в перформансе. Фокус внимания. Обозначение задач, удерживание на них внимания. Структура перформанса. Понятие «Присутствие» в перформансе. Переключение внимания. Удерживание внимания на объекте, движении, пространстве. Практика «присутствия». Удерживание внимания на движении, группе, задаче. Сторонний наблюдатель, внутренний, отличие в восприятии. Атмосфера перформанса. Отличие сольной работы и работы в группе. Способы солирования в перформансе. Переключение внимания группы на одного участника. Практика солирования. Неподвижность как способ солирования. Принципы солирования в рамках группы. Группа, как дополнение солиста. Перформирование в рамках заданной структуры.

Тема 10. Текст/речь в перформансе.

Понятие текста (вербального, невербального). Речь как инструмент перформанса. Композиция перформанса. Идея перформанса, тема. Речь как элемент перформанса. Использование речи для создания музыкального оформления перформанса. Принципы использования речи в перформансе. Речь как ограничение.

Речь и структура перформанса. Речь в движенческом перформансе. Речь как способ солирования в перформансе. Перформирование в рамках заданной структуры.

Тема 11. Визуальное в перформансе.

Историческая справка. Плоскость и телесность: Джексон Поллок, Ив Кляйн. Изображение как поток: Лаборатория нового искусства.

Изображение на плоскости. Смена оптики: Практика рисования случайных предметов в пространстве. Рисование тел. Упражнение на взаимодействие, парные практики. Изображение и движение. Тело художника в пространстве. Телесно-визуальная практика.

Тема 12. Звук в перформансе.

Звук как часть перформанса. Практики взаимодействия со звуком/музыкой.

Тема 13. Перформативное высказывание.

Структура высказывания. Авторский язык. Использование знаково-символической деятельности в рамках высказывания.

Тема 14. Site specific и тело художника.

Понятие site specific. Перформативные практики в городской среде. Делегированный перформанс.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения проектных заданий, выполнения домашних заданий и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

Оценочные материалы текущего контроля размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Зачет с оценкой в первом семестре проводится в форме группового перформативного высказывания в присутствии зрителей. К зачету допускаются студенты, которые выполнили все домашние задания.

Экзамен во втором семестре состоит из двух частей: 1. Показ собственного перформативного высказывания в присутствии зрителей, проверяющий ИОПК 4.3., ИУК 5.1., ИУК 5.2. 2. Написание экспликации перформативного проекта, проверяющей ИОПК 2.2., ИОПК 3.1., ИОПК 4.1. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Примерные компоненты экспликации перформативного проекта:

1. Общая характеристика;
2. Музыкальный анализ произведения;
3. Сценарий работы;
4. Анализ формы;
5. Характеристика выразительных средств;
6. Время воспроизведения;
7. Список литературы.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Критерии оценивания:

Оценка	Критерии оценки
5	Проект выполнен и развернуто описан в экспликации
4	Проект выполнен с недочетами, но структурировано описан в экспликации
3	Проект выполнен с недочетами, описан не структурировано
2	Описание и содержание проекта не соответствуют специфике предмета

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации размещены на сайте ТГУ в разделе «Информация об образовательной программе» - <https://www.tsu.ru/sveden/education/eduop/>.

11. Учебно-методическое обеспечение

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студента составляют:

- основная и дополнительная литература (см. Ресурсное обеспечение);
- информационные ресурсы в сети Интернет (см. Ресурсное обеспечение);

Для эффективного освоения дисциплины студентам рекомендуется:

- познакомиться со структурой курса, используя рабочую программу;
- накануне следующей лекции вспомнить материал предыдущей, используя записи лекции;
- изучить теоретический материал по конспекту и рекомендованной литературе
- практика в публичном пространстве (1 час в неделю)

- работа с литературой в библиотеке (1 час в неделю)
- прослушивание, просмотр материалов в сети Интернет по заявленной тематике (1 час в неделю)

11.1. Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. Перечень работ и заданий курса

Примеры письменных заданий:

1. Реферат на тему «Знаково-символическая деятельность в перформансах...» художник на выбор: Марина Абрамович, Йозеф Бойс, Арт группа «Коллективные действия»;
2. Эссе на тему «Образ тела». Подобрать пример перформанса, к которому бы подходила одна из моделей телесности: тело-симптом, повседневное тело, феноменологическое тело, тело без органов, экстремальное тело;
3. Проанализировать существующие определения понятия перформанс, найти противоречащие друг другу. Пояснить, в чем противоречие?
4. Выбрать в сети интернет видео документацию перформанса. Описать, используя принцип безоценочности. Можно выбрать следующие модели описания: 1. Описать перформанс с точки зрения пространственных взаимодействий. 2. Описать с точки зрения эмоциональных, социальных составляющих. 3. Вписать в контекст современного общества. 4. Раскрыть с разных сторон, используя три предыдущие модели.
5. Найти пример нарративного перформативного высказывания и не нарративного. Объяснить, в чем разница? Какими инструментами пользуется художник в одном и в другом случае? Проанализировать любую видео документацию перформанса с точки зрения нарративного/не нарративного высказывания.

Примеры практических заданий:

1. Создание перформативного высказывания в некоторых городских пространствах.
Темы: лестница, набережная, лавочка, колонна и т.д.
Примерное описание задания: Найдите в своем городе лестницу любого вида. Изучите пространство, в которое она вписана, наблюдайте как лестница взаимодействует с окружением, как она встроена в общий вид сооружения, ландшафта и пр. Из чего она сделана, какие звуки вокруг, освещение, температура, замечайте детали. Понаблюдайте лестницу в разное время суток. Создайте свое высказывание, учитывая особенности места. Произведение, которое будет целостным только в этом конкретном пространстве.
Придумайте название, кратко опишите концепцию перформативного высказывания, готовый перформанс снимите на видео.
2. Создайте графическую партитуру музыкального произведения
3. Подберите «плей-лист», в котором бы были: религиозно-обрядовая музыка; светская церемониальная; народная бытовая, академическая, популярная.
4. Выберите самую «живую» улицу в городе, прогуляйтесь по ней в течение 45 минут, соберите «артефакты». Создайте из этих артефактов коллаж, предварительно придумайте название своему проекту.

11.2. Формы представления самостоятельной работы

Выполняя самостоятельную работу, у студентов проявляются способности к самостоятельному поиску источников по темам дисциплины, способности к самоорганизации. Обучающиеся совершенствуют навыки оформления письменных работ,

в том числе, используя некоторые методы научно-исследовательской работы. Практикуют коммуникативные навыки, если самостоятельная работа предполагает создание проекта, с привлечением других участников.

Самостоятельная работа может быть представлена в различных формах: эссе, презентация, коллаж, видео и др.

11.2.1. Критерии оценки самостоятельной работы

К самостоятельной работе предъявляются следующие требования:

- соответствие содержания теме;
- структурированность информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- соответствие оформления требованиям;
- аккуратность и грамотность изложения;
- авторский подход
- корректность соблюдения поставленных преподавателем сроков.

11.2.2. Требования к оформлению результатов самостоятельной работы

Письменные работы должны быть выполнены на компьютере в текстовом редакторе World или PDF, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 12. Каждая страница текста нумеруется. Работа должна включать титульный лист с указанием темы, дисциплины, курса, группы, Ф.И.О. студентов. Общий объем письменных работ не должен превышать 10 страниц.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

12.1. Основная литература:

- Ан К., Черazi Дж. Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я – М.: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн, 2018 – 136 с.
- Гушин С., Щуренков А. Современное искусство и как перестать его бояться. М: АСТ, 2018
- Агратина Е.Е. Искусство XX века. Учебник и практикум для вузов. М: Юрайт, 2022
- Фостер, Х.; Краусс, Р.; Буа, Ив-Ален; Бухло Б. Х. Д.; и Джослит Д. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: 2015.
- Хук Ф. Завтрак у Sotheby's. Мир искусства от А до Я. М: Азбука-Аттикус, 2016
- Пол, К. Цифровое искусство. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2017. – 272 с.
- Марина Абрамович: пройти сквозь стены. Автобиография: АСТ, 2020

12.2. Дополнительная литература:

1. Агеев В.Н. Семиотика. – М.: Весь мир, 2002. – 256 с
2. Ален Бадью «Малое руководство по инэстетике»
3. Вагин В.Н., Анищенко И.Г. Понятие знака в науке и искусстве // Новости искусственного интеллекта №3., 2006. – 27 с.
4. Гройс Б. "Русский авангард по обе стороны "Черного квадрата"
5. Борис Гройс «Товарищи времени»
6. Нанси, Ж.-Л. Corpus
7. Пирс, Ч. С. Логические основания теории знаков. – СПб, 2000. – 342 с
8. Фреге. Смысл и денотат. - М.: Изд-во Ипполитова, 2005, - 425

9. Булычева Д.Ф. Перформанс и хэппенинг как постмодернистские феномены постсоветской российской культуры: философский анализ: Автореферат. – Астрахань, 2012.
10. Галкина Н. Анализ воздействия современного аудиовизуального контента на зрительскую аудиторию /Галкина, Каплан, Кочетова, Латанов и др. ООО «Универс-Консалтинг» 2012.
11. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. – М: Ad Marginem Press, 2014. 320.
12. Даниэль С.М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя. – СПб., 1990.
13. Искусство с 1900 года. Модернизм, антимодернизм, постмодернизм. Хэл Фостер, Розалинд Краусс, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид Джослит. – 2015г. Леман, Х-Т. Постдраматический театр.- 2013г.
14. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия.- 1999г.
15. Перформанс в России 1910-2010. Картография истории. Издательство Гараж
16. Чухров, К. Быть и исполнять. Проект театра в философской критике искусства./
17. Фишер-Лихте Э. Эстетика перформативности / Пер. с нем. Н. Кандинской, под общ. Ред. Д.В. Трубочина. – М.: Международное театральное агенство «PlayandPlay» - издательство «Канон+». – 2015.
18. Р. Шехнер «Теория перформанса»
19. М.А. Антонян «Рецепция перформанса. Марина Абрамович присутствует»
20. Арто А. Театр и его двойник
21. Бодрийяр, Ж. Тело, или Кладбище знаков

12.3. Ресурсы сети Интернет:

1. Арзамас «Акции, перформансы, хэппенинги»: <https://arzamas.academy/materials/1208>
2. Липов А.Н. Джон Милтон Кейдж. «4,33» – пьеса молчаливого присутствия. Тишина, или анархия молчания? Часть I https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=33687
3. Липов А.Н. Джон Милтон Кейдж. «4,33» – пьеса молчаливого присутствия. Тишина, или анархия молчания? Часть II https://en.nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=35186
4. Вельфлин Г. Мир искусства и мир перформанса: <http://ref.rushkolnik.ru/v30409/>
5. Гройс Б. Рождение социалистического реализма из духа русского авангарда // Вопросы литературы. 1992. № 1. С. 42-61.
6. Гройс Б. Русский авангард по обе стороны "черного квадрата" // Вопросы философии. 1990. № 11. С. 67-73.
7. Искусство перформанса или архив перформативного <https://www.youtube.com/watch?v=zRfeoTXFUNQ>
8. Концептуализм и соц-Арт: <https://arzamas.academy/materials/1206>
9. Постнаука «Видео-Арт и перформанс»: <https://youtu.be/dCmZ8n8iNoo>
10. Электротheater Станиславского, лекция «Искусство перформанса или театр перформативного»: <https://youtu.be/zRfeoTXFUNQ>
11. Лекция Ирины Кулик в Гараже, «Марина Абрамович. Дива перформанса»: <https://youtu.be/ograoDnxEhE>
12. Презентация книги в Гараже «Искусство перформанса: от футуризма до наших дней»: <https://youtu.be/dwekWEhOoK8>
13. Лекция в Гараже «Перформанс как практика формирования сопротивления»: <https://youtu.be/u61qbZsML0w>
14. Статья The Art News Paper о проекте Гаража «Рождение музея из духа перформанса»: <http://www.theartnewspaper.ru/posts/1067/>

15. Татьяна Гордеева, «Танц.перформанс и его составляющие. Присутствие в современном танце»
https://www.youtube.com/watch?v=h4CbKc8PL4c&feature=emb_logo
16. Разговоры о перформансе. Гараж.
 Эпизод 1 <https://m.youtube.com/watch?v=RWJ3Rw8isSw>
 Эпизод 2. <https://m.youtube.com/watch?v=v1lIGNYWVaiM>
 Эпизод 3. <https://m.youtube.com/watch?v=hNn8At1iFP8>
 Эпизод 4. <https://m.youtube.com/watch?v=ZSRzGSrBfSw>
17. Гниренко Ю. Перформанс как явление современного отечественного искусства:
http://www.gif.ru/texts/txt-gnirenko-diplom/city_266/fah_348
18. Коллективные Действия. Поездки за город <http://conceptualism.letov.ru/KD-actions.html>
19. <https://www.ubu.com/index.html>
20. Шувакович М. Искусство перформанса и новые теории искусства:
http://neurope.eu/eurocafe/lecture/2012/06/15/lektsiya_mishko_shuvakovicha

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
 - Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.).
 - ZoomShareware (условно-бесплатная) <https://explore.zoom.us/en/terms/>
- б) информационные справочные системы:
 - Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ –
<http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
 - Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ –
<http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
 - ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
 - ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
 - Образовательная платформа Юпайт – <https://urait.ru/>
 - ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
 - ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Для проведения практических занятий по программе «Практический синтез искусств» используются аудитории, оснащенные доступом к сети Интернет и оборудованием (компьютер, проектор, колонки).

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

15. Информация о разработчиках

Куклина Анастасия Юрьевна, доцент кафедры дизайна;

Маслова Ксения Сергеевна, ассистент кафедры дизайна ИИК ТГУ