

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

Теория и практика современного искусства

по направлению подготовки

54.03.01 Дизайн

Направленность (профиль) подготовки :
Графический дизайн

Форма обучения
Очная

Квалификация
Бакалавр

Год приема
2022

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ОП
Т.А. Завьялова

Председатель УМК
М.В. Давыдов

Томск – 2022

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

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

ИПК-2 – Способен к проектированию художественно-технических дизайн-проектов, объектов визуальной информации, идентификации на основе технического задания с учетом производственных, технологических, экономических условий и характеристик материалов

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.2 Обосновывает творческие концепции, опираясь на историческом контексте эстетических, культурных, философских идей различных исторических периодов;

ИПК-2.3 Применяет технологии мультимедиа, видеомонтажа и моушн в профессиональной деятельности

2. Задачи освоения дисциплины

– Освоить теоретический блок по истории и теории современного искусства.

– Научиться применять понятийный аппарат современного искусства для решения практических задач профессиональной деятельности: проектирование выставок современного искусства, создание творческих концепций, создание работ при помощи мультимедийных технологий.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, предлагается обучающимся на выбор. Дисциплина входит в модуль «Теория и практика современного искусства».

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

Седьмой семестр, экзамен

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по следующим дисциплинам: Картины мира, Философия, Теория и история дизайна, Основы графического дизайна, История искусств, Фотоискусство, Рисунок, Живопись, Культура цифровой эпохи.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 часов, из которых:

-лекции: 14 ч.

-практические занятия: 20 ч.

-семинар: 20 ч.

в том числе практическая подготовка: 20 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины, структурированное по темам

Тема 1. Авангард и «ИЗМЫ».

Предвидение современного искусства – импрессионизм и постимпрессионизм. Ключевые фигуры рубежа веков. Концептуальные основания авангарда. Разбор и анализ ИЗМов 1910-20-х годов: кубизм, орфизм, экспрессионизм, абстракция, итальянский футуризм, русский авангард, дадаизм, сюрреализм.

Тема 2. Искусство 1930-40-х годов: новая вещественность и соцреализм.

Искусство как инструмент политической борьбы. Антимодернизм. Протест против современного художественного языка. Анализ двух подходов: новая вещественность и искусство тоталитарных режимов.

Тема 3. Искусство США и Европы после Второй мировой войны.

Точки пересечения европейского и американского искусства. Абстрактный экспрессионизм как ключевая художественно-политическая идеология США конца 1940-х годов. Концептуальные основания. Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры).

Тема 4. Искусство 1960-70-х годов: от поп-арта до арте-повера.

Возникновение поп-арта как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. Критика общества потребления. Институциональная критика. Минимализм как отрицание живописной традиции. Формирование кураторской практики. Новые формы экспонирования и работы с художественными пространствами. Лингвистический поворот. Концептуализм («искусство – это сила идеи, а не материала»). Эпоха нового итальянского искусства – арте-повера. Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 5. Искусство действия.

Постановка вопроса о границах между искусством и жизнью. Тело как новый инструмент для художника. Концептуальные основания (неодада, Флуксус, ситуационистский интернационал, хэппенинг, перформанс, акционизм). Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 6. Искусство новых медиа.

Видеотехнология как новый инструмент в искусстве. Видео-арт. Анализ направлений: визуальное, документальное, концептуальное. Концептуальные основания Art&Science. Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 7. Постмодернизм.

Философские основания постмодернизма. Ключевые теоретические работы (Ж-Ф. Лиотара, Ф. Джеймисона). Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Особенности проектирования выставки современного искусства.

Тема 8. Метамодернизм.

Философский и художественный анализ новой культурной эпохи на рубеже 2000-х. Ключевые фигуры (художники, теоретики, философы, коллекционеры). Ключевые теоретические работы (Робина ван ден Аккер и Тимотеуса Вермюлена, и др.).

Итоговый контроль. Оценка проектов.

Командная презентация выставок в гибридном формате (офлайн/онлайн). Внутренняя и внешняя оценка проектов.

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, проведения семинаров, тестов по лекционному материалу, творческих заданий по

темам, выполнения домашних заданий, и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен в седьмом семестре проводится в формате презентаций проектов. Продолжительность экзамена 1,5 часа.

Примерный перечень теоретических вопросов

1. Проблемы дефиниции современного искусства.
2. Основные направления авангарда.
3. Искусство действия. Направления. Художники. Концептуальные основания.
4. Кураторство в сфере современного искусства. Определения. Этапы развития. Стратегии.
5. Постмодернизм. Философские и художественные основания.

Темы практических заданий

Тема 2.

Разбиться на команды. Подготовить проектную заявку выставки современного искусства в формате презентации. Ориентироваться на структуру проекта, представленного в онлайн-курсе «Как организовать фестиваль» на образовательной платформе Vector: <https://vector.education/course/10>

Темы 6,7,8. Доработка проектной заявки с учетом рекомендаций преподавателя и коллег по курсу. ТЗ проекта: концепция, проблема, актуальность, контекст/референсы, ЦА, структура экспозиции (сколько объектов, какого типа, расположение, материал объектов), эскизы, формат экспонирования (Онлайн/Оффлайн. Если онлайн – интернет площадка и черновой вариант онлайн-экспозиции. Если оффлайн – название площадки, необходимое оборудование, pdf-макет экспозиции).

Итоговый контроль. Презентация выставки в формате «печи-кучи» (если проект был реализован, необходимо предоставить фото и видео-документацию). Обязательное условие для всех команд: дизайн-оформление онлайн-выставки на сайте «Тильда».

Примеры заданий к экзамену по дисциплине

1. Разработка документации проекта в сфере современного искусства в команде (не более 3-х человек).
2. Разработка и реализация проекта в сфере современного искусства в команде (не более 3-х человек).

Текущая аттестация по дисциплине «Теория и практика современного искусства» проводится в форме экзамена, в формате презентаций проектов.

Критерии оценки ответов:

Отлично – Демонстрация навыков по компетенциям: ИОПК-1.2 – способность обосновывать творческие концепции, основываясь на историческом контексте эстетических, культурных, философских идей различных исторических периодов; – ИОПК-6.3 – способность выполнять отдельные виды исследовательских и проектных работ в сфере информационных технологий; ИПК-2.3 – способность применять технологии мультимедиа, видеомонтажа и моушн в профессиональной деятельности; ИПК-2.2 – способность создавать 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий.

Хорошо – Демонстрация навыков по компетенциям: ИОПК-1.2 – способность обосновывать творческие концепции, основываясь на историческом контексте

эстетических, культурных, философских идей различных исторических периодов; – ИОПК-6.3 – способность выполнять отдельные виды исследовательских и проектных работ в сфере информационных технологий; ИПК-2.3 – способность применять технологии мультимедиа, видеомонтажа и моушн в профессиональной деятельности; ИПК-2.2 – способность создавать 2D и 3D объекты проектируемой системы в целом и ее составляющих, в том числе с помощью средств специальных цифровых технологий.

Удовлетворительно – Промежуточный тест по курсу.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» – <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=00000>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) План семинарских / практических занятий по дисциплине.

г) Методические указания по проведению лабораторных работ.

д) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Андреева, Екатерина. Постмодернизм: Искусство второй половины XX — начала XXI века. — СПб.: Азбука-классика, 2007. — 484 с. — (Новая история искусства).

Деготь, Екатерина. Русское искусство XX века. – М.: Трилистник, 2002.

2. Джеймисон, Фредрик. Постмодернизм и общество потребления // Логос, №4, 2000. С.63-77.

3. Джеймисон, Фредрик. Постмодернизм как культурная логика позднего капитализма // Современная литературная теория. Антология. Сост. И.В. Кабанова. – М.: Флинта: Наука, 2004.

4. Герман Михаил. Модернизм. СПб: Азбука-классика, 2003

5. Кошут, Джозеф. Искусство после философии // Вопросы искусствознания. 2001. – № 1. – С. 172.

6. Краусс, Розалинда. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. – М.: Художественный журнал, 2003.

7. ЛеВитт, Сол. Параграфы о концептуальном искусстве // Художественный журнал 2008, №69 (оригинал: LeWitt, Sol. Paragraphs on Conceptual Art // Artforum Vol.5, no. 10, Summer 1967. Pp. 79-83).

8. Леман, Ханс-Тис. Постдраматический театр. – М., 2013.

9. Лиотар, Жан-Франсуа. Состояние постмодерна — СПб.: Алетейя, 1998.

10. Малевич, Казимир. От кубизма и футуризма к супрематизму. – М., 1916.

11. Филлипс, Сэм. ...Измы. Как понимать современное искусство. – М: Ad Marginem, 2014 — 160с.

12. Фостер, Хэл; Краусс, Розалинда; Буа, Ив-Ален; Бухло Бенджамин Х. Д.; и Джослит, Дэвид. Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм. – М.: 2015.

13. Тульчинский Г.Л., Шекова Е.Л. Менеджмент в сфере культуры: Учебное пособие. 4-е изд., испр. и доп. - СПб.: Изд-во "Лань"; Изд-во "Планета музыки", 2009. - 528 с.

14. Джон Сибрук «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры». – Москва: Ad Marginem, 2013. – 240 с.

15. Чарльз Лэндри «Креативный город». – Москва: Классика-XXI, 2006. – 399 с.

16. «Что-то новое и необычное»: аудитория современного искусства в крупных городах России / отв. ред. А.Ю. Прудникова, науч. ред. Л.Е. Петрова. – Москва; Екатеринбург: Кабинетный ученый; Екатеринбург: Екатеринбургская академия современного искусства, 2018. – 400 с.

17. Джон Бергер «Искусство видеть» / Пер. с англ. Е. Шраги. – СПб.: Клаудберри, 2012. – 184 с.
18. Виктор Мизиано «Пять лекций о кураторстве». – Москва: Ад Маргинем пресс, 2015. – 231 с.
19. «Кто боится современного искусства? Путеводитель по миру современного искусства от А до Я / Кен Ан, Джессика Черрази. – М.: Ад Маргинем Пресс, АВСдизайн, 2018 – 136 с.

б) дополнительной литературы:

1. Статья Бориса Гройса «Московский романтический концептуализм» (журнал МОММА);
2. Статья Клер Бишоп «Делегированный перформанс: аутсорсинг подлинности» (Художественный журнал, №82, 2011);
3. Статья Целуйко «Граффити: формы бытования и специфика экспонирования» (Художественный журнал, №64, 2007);
4. Статья Ирины Базилевой «Сможет ли современное искусство стать современным» (Художественный журнал, №64, 2007);
5. Статья «Зачем сейчас нужны художники?» (Художественный журнал, №101, 2017).

в) ресурсы сети Интернет:

1. Сайт фонда «Четверг». Записи онлайн-воркшопов: «Запуск культурного проекта: от идеи к действию», «Медиа-образ культурного проекта», «Как составить смету культурного проекта»: <http://chetverg-fond.ru/cultural-management/>
2. Записи открытых лекций проекта «Культурная инициатива/лидерство в креативных проектах»: https://cultureleaders.ru/db/open_lectures
3. Открытое образование, курс “Современное искусство”: https://openedu.ru/course/hse/CONTART/?session=fall_2020
4. Артгид — новости, события культурной жизни и теоретические статьи
5. The Art Newspaper Russia
6. Диалог искусств — бесплатный печатный журнал MOMA, некоторые выпуски можно скачать в PDF на сайте
7. Moscow Art Magazine — журнал о современном искусстве при поддержке музея «Гараж»
8. Art forum — журнал на английском. Современное искусство и художественная критика

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.).

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 Юрайт – <https://urait.ru/>

– ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>

– ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

– Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>

– Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, оборудованные экраном, проектором, компьютером, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

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

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешанном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Куклина Анастасия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры дизайна ИИК ТГУ.