

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Райхерт Татьяна Николаевна
Должность: Директор
Дата подписания: 07.04.2022 12:38:52
Уникальный программный ключ:
c914df807d771447164c08ee17f8e2f93dde816b

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра технологий художественного образования

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02.01 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

Уровень высшего образования
Направление подготовки

Профили подготовки

Форма обучения

Бакалавриат
44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)
Музыка и мировая художественная
культура
Очная

Рабочая программа дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства». Нижний Тагил : Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 2020. – 9 с.

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки).

Автор: доцент кафедры ТХО, к. культ-и

А. Н. Садриева

Рецензент: доцент кафедры ТХО, к.ф.н.

А. В. Миронов

Одобрена на заседании кафедры технологий художественного образования 11 ноября 2020 г., протокол № 4.

Зав. кафедрой

Л. В. Сусленкова

Рекомендована к печати методической комиссией факультета художественного образования. Протокол № 2 от 27 ноября 2020 г.

Председатель МК ФХО

А. Н. Садриева

И. о. декана ФХО

И. П. Кузьмина

Главный специалист ОИР

О. В. Левинских

© Нижнетагильский государственный
социально-педагогический институт
(филиал) ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», 2020.
© Садриева Анастасия Николаевна, 2020.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цель и задачи освоения дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Результаты освоения дисциплины.....	4
4. Структура и содержание дисциплины.....	5
4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы.....	5
4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины.....	5
4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины.....	6
5. Образовательные технологии.....	7
6. Учебно-методическое обеспечение.....	7
6.1. Методические указания по организации и проведению практических занятий	7
6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации	8
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение.....	9
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	9

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины: изучение современного искусства (вторая половина XX – начало XXI вв.) в контексте определения и анализа современных художественных, политических, социальных и экономических ситуаций его развития.

Задачи:

- изучить основные современные теории искусства, работы и научные труды основных искусствоведов и критиков;
- овладеть понятийным аппаратом, необходимым для анализа явлений художественной культуры XX – начала XXI вв.;
- научиться выявлять и анализировать факторы, формирующие поле современной художественной культуры, объясняющие тенденции современного искусства;
- сформировать умение анализировать актуальные художественные практики, закономерности функционирования арт-рынка, технологий арт-менеджмента и механизмов работы художественных институций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Актуальные проблемы современного искусства» включена в основную профессиональную образовательную программу подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили «Музыка и мировая художественная культура».

Дисциплина «Актуальные проблемы современного искусства» входит в предметно-содержательный модель, относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. Междисциплинарные связи дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства» установлены с такими дисциплинами, как «Мировая художественная культура: теория и история», «Современные арт-практики».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих компетенций:

ПК-3. Способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса.

ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности.

ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере).

ОТФ из Профстандарта	Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
А. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных ор-	ПК-3 – способен применять предметные знания при реализации образовательного процесса	3.1. Знает закономерности, принципы и уровни формирования и реализации содержания образования; структуру, состав и дидактические единицы содержания школьных предметов: Музыка, Мировая художественная культура
		3.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для реализации в различных формах обучения в соответствии с дидактическими целями и возрастными особенностями обучающихся
		3.3. Владеет предметным содержанием; умениями

ганизациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования. В. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных общеобразовательных программ		отбора вариативного содержания с учетом взаимосвязи урочной и внеурочной форм обучения
	ПК-4. Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной деятельности	4.1. Знает способы организации образовательной деятельности обучающихся при обучении школьным предметам: Музыка, Мировая художественная культура
		4.2. Умеет организовывать различные виды деятельности обучающихся в образовательном процессе; применять приемы, направленные на поддержание познавательного интереса
		4.3. Владеет умениями по организации разных видов деятельности обучающихся и приемами развития познавательного интереса
	ПК-6. Способен осуществлять теоретическую деятельность в профильной области (сфере)	6.1. Знает специфику различных видов искусства, основные этапы исторического развития искусства, творчество выдающихся деятелей искусства в профильной области (сфере)
		6.2. Умеет выявлять художественные особенности произведений искусства, ориентироваться в многообразии исторических и национальных форм искусства в профильной области (сфере)
		6.3. Владеет навыками анализа произведений искусства различных видов, художественных стилей и направлений, способен к использованию их в своей профессиональной педагогической деятельности в профильной области (сфере)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Вид работы	Форма обучения
	Очная
	4-6 семестр
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	216
Контактная работа, в том числе:	84
Лекции	42
Практические занятия	42
Самостоятельная работа, в том числе:	105
Изучение теоретического курса	50
Самоподготовка к текущему контролю знаний	55
Подготовка к экзамену	27

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Лекции	Практ. занятия		
Раздел 1. Проблематика современности: основные концепции и подходы	32	6	6	20	Проверка домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценка аудиторной работы
Раздел 2. Современное искусство в системе глобального капитализма	44	12	12	20	Проверка домашнего задания (докладов и эссе)

					се студентов) и оценка аудиторной работы
Раздел 3. Искусство действия и теории перформативности	36	8	8	20	Проверка домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценка аудиторной работы
Раздел 4. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации	36	6	6	20	Проверка домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценка аудиторной работы
Раздел 5. Современное искусство и электронные медиа	45	10	10	25	Проверка домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценка аудиторной работы
Подготовка к экзамену	27			27	
Всего:	216	42	42	105+27	

Практические занятия

№ темы	Наименование практических работ	Кол-во аудиторн. часов
1.	Раздел 1. Проблематика современности: основные концепции и подходы	6
2.	Раздел 2. Современное искусство в системе глобального капитализма	12
3.	Раздел 3. Искусство действия и теории перформативности	8
4.	Раздел 4. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации	6
5.	Раздел 5. Современное искусство и электронные медиа	10

4.3. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел 1. Проблематика современности: основные концепции и подходы

Тема 1. Послевоенное искусство: социальные, политические, экономические истоки формирования и контекст.

Тема 2. Кризис авангарда первой трети XX века как источник формирования послевоенных художественных течений.

Тема 3. Теоретическое осмысление культуры второй половины XX – начала XXI вв.: неомарксистская, феминистская, структуралистская и постструктуралистская критические программы.

Раздел 2. Современное искусство в системе глобального капитализма

Тема 1. Демократизация художественного образования в 1980-1990-е годы в Америке и странах Европы. Трудовые отношения в сфере современного искусства: постфордизм, нематериальный труд и проблема прекариата. Операизм и постопераизм.

Тема 2. Механизмы финансирования современного искусства: меценатство, спонсорство и деятельность частных, корпоративных и государственных фондов.

Тема 3. Послевоенные теории модернизма: Уход от автономии искусства к сетевой гетерономии. Эстетическая теория Т. Адорно, теории Памеллы М. Ли, Д. Джослита, Х. Штейерль и др. Принципиальное различие в интерпретации модернизма постмодернистским и современным искусством.

Тема 4. Биеннале современного искусства как пост-институт нематериального труда (П. Гилен). Ликвидность и национальные интересы арт-рынка. Монетизация постколониальной теории и мультикультурализма.

Тема 5. Институциональная критика искусства: художественные практики и теории. Б. Бухло, А. Фрейзер, Х. Хааке, Т. Хиршхорн, П. Бурдье, К. Бишоп, Д. Дэвис, Д. Брайан-Уилсон и др.

Тема 6. Современное искусство после экономического кризиса 2008 года: идеи посткапитализма, неореакция, акселерационизм и консервативный поворот.

Раздел 3. Искусство действия и теории перформативности

Тема 1. Перформативный поворот и его институционализация в современном искусстве: художественные практики и теоретические подходы.

Тема 2. Критика онтологического эссенциализма: перформативная субъективность и проблематика телесной и гендерной идентичности (Дж. Батлер, Э. Фишер-Лихте и др.). Демократическая агентность.

Тема 3. Философия события и практики современного искусства.

Тема 4. Физика и метафизика тела: постгуманизм, кибернетика и границы телесности.

Раздел 4. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки».

Тема 1. Особенности феномена «субкультуры»: механизмы формирования, контекст возникновения.

Тема 2. История художественных объединений и союзов второй половины XX – начала XXI вв.

Тема 3. Особенности социализации акторов поля художественной культуры в эпоху новейших технологий коммуникации.

Раздел 5. Современное искусство и электронные медиа

Тема 1. Современное искусство и теории архива: от концептуализма к post-internet. Уязвимость искусства новых медиа перед устареванием технологий. Документация и музейное хранение медиаискусства.

Тема 2. Техники и технологии медиаискусства.

Тема 3. Что такое медиахудожник? Медиаавторство в системе интернет-протоколов (А. Гэллоуэй). Модерация и премодерация в интернете.

Тема 4. Медиаархеология и критика «новизны».

5. Образовательные технологии

При изучении курса «Актуальные проблемы современного искусства» используются такие формы обучения, как лекции, семинары, самостоятельная работа студентов (подготовка сообщений и докладов, написание эссе). Также используются активные методы обучения: дискуссия, круглый стол.

6. Учебно-методическое обеспечение

6.1. Задания и методические указания по организации и проведению практических занятий

Типовые примерные темы для подготовки докладов на семинарах:

Раздел 2. Современное искусство в системе глобального капитализма

1. Концептуализм и его проявления в художественных практиках 1960-х – 1970-х гг.
2. Неклассические формы бытования искусства в публичных пространствах (на примере граффити).
3. Институциональный контекст и формы организации современного художественного процесса.

Раздел 3. Искусство действия и теории перформативности

1. Перформативные художественные практики 1960-х и 1970-х гг.: хэппенинг и перформанс.
2. Искусство тела как оппозиция оптикоцентризму европейской цивилизации.
3. Новые пространства реализации художественных практик.

Раздел 4. Современное искусство в контексте межличностной коммуникации: от художественных объединений к субкультуре и феномену «тусовки».

1. Постмодернистская теория субкультур.
2. Формы и способы самоорганизации художественной среды в условиях современных технологий коммуникации.
3. «Тусовка» versus институции официальной культуры: трансформации форм социальных взаимоотношений в сфере современного искусства.

Раздел 5. Современное искусство и электронные медиа

1. Медиатизированные художественные практики: виды и формы
2. Дигитальное искусство: от технологических экспериментов к новой эстетике.
3. От киноавангарда к видеоарту: траектории развития экранных технологий в искусстве второй половины XX в.
4. Net-арт: определения, принципы, проекты.
5. Мультимедийные технологии и художественный процесс: феномен медиа-арта.

Примерные темы итогового эссе:

1. Contemporary art как новый язык социально-политической коммуникации.
2. Языки искусства в эпоху постмодерна: проблема нарратива.
3. Институции современного искусства в контексте основных трендов современной культурной политики
4. Формирование художественных стереотипов средствами аукционов, музейной деятельности, арт-галерейной работы.

6.2. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации

Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе проверки домашнего задания (докладов и эссе студентов) и оценки аудиторной работы студентов. Промежуточная аттестация знаний и навыков студентов осуществляется в ходе экзамена.

Примерные темы для оценки качества освоения дисциплины на экзамене:

1. Сущность и развитие концептуализма как направления в искусстве: философско-культурологический аспект, эволюция на Западе и в России;
2. Художественно-эстетические принципы концептуализма: сферы реализации, концептуализм в живописи;
3. История Венецианской биеннале как зеркала мирового художественного процесса;
4. История современного кураторства. Имена и проекты;

5. Преодоление видовой и жанровой разграниченности как важная стратегия contemporary art;
6. Московский концептуализм: теория, практика, имена и проекты.
7. Практики contemporary art: роль зрителя в организации творческого высказывания
8. Механизмы «банализации» произведения искусства в практике поп-арта;
9. Формирование практик художественного сопротивления в российской художественной ситуации 1960-х – 1980-х гг.
10. Искусство как социальная институция.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература

1. Культурология. XX век [Текст] : Словарь / Гл. ред., сост. и авт. проекта С.Я. Левит; Отв. ред. Л. Т. Мильская. - Санкт-Петербург : Университетская книга, 1997. - 630 с.
2. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : учебное пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова, 2011. — 208 с. — ISBN 978-5-87149-120-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/69357>.

Дополнительная литература

1. Бычков, В. В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2012. — 840 с. — ISBN 5-89826-325-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/77150>
2. Бычков, В. В. Триалог 2 . Искусство в пространстве эстетического опыта : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, [б. г.]. — Книга 1 — 2017. — 472 с. — ISBN 978-5-89826-464-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95632>
3. Бычков, В. В. Триалог 2. Искусство в пространстве эстетического опыта : монография / В. В. Бычков, Н. Б. Маньковская, В. В. Иванов. — Москва : Прогресс-Традиция, [б. г.]. — Книга 2 — 2017. — 592 с. — ISBN 978-5-89826-485-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/95644>
4. Искусство и искусствоведение : теория и опыт: Язык и речь современного искусства : сборник научных трудов / под редакцией Г. А. Жерновой. — Кемерово : КемГИК, 2007. — 340 с. — ISBN 978-5-8154-0138-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/45951>
5. Маньковская, Надежда Борисовна. Феномен постмодернизма [Текст] : художественно-эстетический ракурс / Надежда Маньковская ; Рос. акад. наук, Ин-т философии, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. - Москва ; Санкт-Петербург : Центр гуманитарных инициатив : Университетская книга-СПб, 2009. - 492, [3] с.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Аудитория для проведения лекционных и практических занятий.
2. Компьютер (ноутбук).
3. Телевизор или мультимедиапроектор.
4. Презентации к лекциям и семинарским занятиям.
5. Пакет офисных программ: Office Standard 2016 Russian OLP NL Academic Edition.