Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт общественных наук
(наименование института)

Кафедра культурологии и социальной коммуникации
(наименование кафедры)

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой культурологии и социальной коммуникации

Протокол от «29» августа 2016 г.

№ 9

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.2 «Теории современного искусства»
(индекс и наименование дисциплины)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(код и наименование направления подготовки)

Реклама и связи с общественностью (Liberal Arts)
направленность (профиль)

бакалавр
(квалификация)

очная
(форма обучения)

Год набора - 2017

Москва, 2016 г.

Автор–составитель:

Доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации_____ Лидерман Ю.Г.
(ученое звание, ученая степень, *должность) (наименование кафедры)* *(Ф.И.О.)*

Заведующий кафедрой
культурологии и социальной коммуникации
Ph.D, профессор Неклюдова М.С.
(наименование кафедры) (ученое звание, ученая степень,*)* *(Ф.И.О.)*

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы….....

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы……...

3. Содержание и структура дисциплины……....

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине ……...

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ……...

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине …….

6.1. Основная литература……..……...……

6.2. Дополнительная литература……...……..……

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы…….

6.4. Нормативные правовые документы…….……..……..

6.5. Интернет-ресурсы…….……..……...

6.6. Иные источники…….…….…….……..

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы ……...…..……..

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 «Теории современного искусства» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенций
СК ОС LA- 7	Способность анализировать и оценивать культурные явления для выполнения базовых экспертных функций для учреждений культуры и искусства	СК ОС LA – 7.1	Формирование способности сопоставлять различные интеллектуальные традиции культуры модерной эпохи, оперировать базовыми для описания эпохи и культуры модерна категориями.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
СК ОС LA -7.1	на уровне знаний: сформированы знания основных направлений развития современного искусства; важнейших теорий современного искусства.
	на уровне умений: сформированы умения определять и анализировать явления современного искусства; использовать необходимый теоретический аппарат.
	на уровне навыков: сформированы навыки экспертной оценки современных культурных практик; контекстуального анализа произведений современного искусства.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

В соответствии с учебным планом дисциплина Б1.В.ДВ.7.2 Теории современного искусства входит в состав дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» и изучается в 5 семестре. Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов (2 з.е.)

Содержание данной дисциплины опирается на ранее изученную дисциплину Б1.Б.5 «История», которая входит в состав дисциплин базовой части блока Б1 и изучается в 1-2 семестре.

Содержание данной дисциплины выступает опорой для изучения следующих дисциплин: Б1.В.ДВ.7.7 «Актуальные исследования современной культуры», которая относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 и изучается в 7 семестре.

Дисциплина реализуется после изучения базовой части программы.

Количество академических/астрономических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем – 28/21 часов, на самостоятельную работу обучающихся – 44/33 часа.

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 1.

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины , час.						Форма текущего контроля успеваемости[4], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Идеи и символы современного мира.	18/13,5			8/6		10/7,5	Диспут
Тема 2	Формальные революции в художественной культуре XX века.	18/13,5			8/6		10/7,5	Коллоквиум
Тема 3	Социальное и политическое в художественных практиках XX века	18/13,5			6/4,5		12/9	Коллоквиум
Тема 4	Идеи и символы Постмодерна	18/13,5			6/4,5		12/9	Диспут
Промежуточная аттестация								**Зачет с оценкой**
Всего:		**72/54**			**28/21**		**44/33**	

Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
Тема 1	Идеи и символы современного мира.	Свобода, индивидуальность, социум и толпа. Манифестация “современности” в художественной культуре XX века. “Дух современности”, движение и скорость, наблюдатель и другие символы культуры эпохи Современности.
Тема 2	Формальные революции в художественной культуре XX века.	Авангард и -Измы. От Формы к Конструкции. От манифеста к алгоритму. От знака к Симулякру.

Тема 3	Социальное и политическое в художественных практиках XX века	Модернизм как критическая деятельность. Художник и групповые интересы. Искусство и деконструкция.
Тема 4	Идеи и символы Постмодерна	Модерн— Постмодерн—Глобализация. Различие и критика Оригинальности. Программирование и искусство.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Теории современного искусства» используются следующие методы текущего контроля и успеваемости обучающихся:
– при проведении занятий семинарского типа: коллоквиум, диспут.
Оценка участия студентов в семинаре-коллоквиуме осуществляется по трем параметрам (Качество подготовленной презентации короткого выступления. Убедительность выступления. Изобретательность и осведомленность в ответах на вопросы)
Оценка участия студентов в семинаре-диспуте осуществляется по двум параметрам (Активность в обсуждении предложенного для диспута вопроса, корректность апелляции к аргументации заданной и относящейся к теме литературы)

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме:
Промежуточная аттестация проводится в форме зачет с оценкой.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.

Примерное задание для коллоквиума.
Подготовьте презентацию для дискуссии с другими участниками коллоквиума.
- Символы современности в актуальном искусстве
- Искусство и групповые интересы
- Авангард и модернизм: этика и эстетика современной культуры.

Презентация состоит из трех разделов
1. Биографический контекст художника, с чьим творчеством вы познакомились в рамках курса.
2. Характеристика одного примера его художественной практики.
3. Связь этой практики с идеями теоретических текстов, которые вы читали в течение курса.

Примерные темы для сообщений на семинарских занятиях.
1. Критика искусства: социальная функция, история.
2. От произведения к жесту: антропология современного художника.
3. Музей современного искусства: критика, архитектура, история.
4. Современное искусство и теории общества.
5. Авангард в искусстве и общественные институты.
6. Критика образа: фотография, репродукция, виртуальная реальность.
7. Культура и девиантное поведение.

Примерные контрольные задания:

Диспут 1: Студентам предлагается выбрать двух художников, чье творчество представляет альтернативные символические системы; объяснить значение каждой из них, и в чем состоит их притяжение или отталкивание.

Коллоквиум 1: Искусство и теория в XX столетии. Студентам предлагается для обсуждения одно художественно-интеллектуальных течений прошлого столетия: каждый выступающий должен представить один из его теоретических или практических аспектов, или одну из центральных фигур.

Коллоквиум 2: Искусство как социальное потрясение. На материале одной из революционных эпох (начала XX века, середины 1960-х гг., начала 1990-х гг.) предлагается проанализировать связь между революциями в политике и в искусстве. Каждому участнику предлагается представить самостоятельный кейс.

Диспут 2: Студентам предлагается выступить в защиту или с опровержением основных установок постмодернистской теории искусства, подкрепляя свои аргументы примерами конкретных произведений.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенций
СК ОС LA- 7	Способность анализировать и оценивать культурные явления для выполнения базовых экспертных функций для учреждений культуры и искусства	СК ОС LA – 7.1	Формирование способности сопоставлять различные интеллектуальные традиции культуры модерной эпохи, оперировать базовыми для описания эпохи и культуры модерна категориями.

Этап освоения компетенции	**Показатели оценивания**	**Критерии оценивания**

СК ОС LA -7.1. Формирование способности сопоставлять различные интеллектуальные традиции культуры модерной эпохи, оперировать базовыми для описания эпохи и культуры модерна категориями.	Понимание специфики художественных практик модерна и постмодерна. Знание основных базовых принципов и истории идей в социологии современного искусства.	Способен грамотно использовать специфические понятия культурологии в устной и письменной речи, при анализе кейсов. Способен формулировать суждения и выводы о явлениях и фактах современной культуры с позиций современной теории и методологии гуманитарного знания.

4.3.2. Типовые оценочные средства

Оценивается способность связать идеи и визуальные впечатления, представить логику доклада и готовность отвечать на вопросы.

Примерные вопросы для зачета:

1. Идеи и символы современного мира.
2. Свобода, индивидуальность, социум и толпа.
3. Манифестация “современности” в художественной культуре XX века.
4. “Дух современности”, движение и скорость, наблюдатель и другие символы культуры эпохи Современности.
5. Формальные революции в художественной культуре XX века.
6. Авангард и -Измы. От Формы к Конструкции.
7. От манифеста к алгоритму. От знака к Симулякру.
8. Социальное и политическое в художественных практиках XX века
9. Модернизм как критическая деятельность.
10. Художник и групповые интересы.
11. Искусство и деконструкция.
12. Идеи и символы Постмодерна
13. Модерн— Постмодерн—Глобализация.
14. Различие и критика Оригинальности.
15. Программирование и искусство.

4.4. Методические материалы

В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы студентов по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств студентов и на поощрение их интеллектуальных инициатив.

В рамках данного курса используются такие активные формы обучения, как:

- написание текстов в соответствии с тематикой изучаемого курса или предложенной студентом самостоятельно по согласованию с преподавателем (объем не более 2-х страниц);
- выполнение промежуточных тестов по итогам семинарских занятий.

Интерактивные формы:

- дискуссии по соответствующей тематике в рамках семинарского занятия.

Виды самостоятельной работы:

- конспектирование материалов научной литературы по заданию преподавателя;
- подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме;
- написание эссе;
- выполнение заданий.

Знание курса поможет студенту повысить интерес к профессиональной подготовке,

изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в библиотеке с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским занятиям, тестам и практикумам.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Учитывая значительный объем изучаемых материалов чрезвычайно важно, чтобы студент следовал указаниям преподавателя по подготовке к каждому аудиторному занятию.

План занятий и рекомендованная литература по темам предоставляется в начале курса. При самостоятельной работе студенту рекомендуется составлять список вопросов к прочитанным источникам и литературе, уделяя особое внимание непонятным концепциями и историческим деталям. В каждом практическом занятии будет отводиться время на их проработку и объяснение.

Пропуск более трети аудиторных занятий (более 16 часов) вне зависимости от причины требует дополнительной сдачи пропущенного материала, без которого студент не будет допущен к аттестации.

Перед аттестацией проводится консультация, на которой студентам предоставляются пробный варианты контрольных заданий.

Оценка по курсу складывается из оценки участия в обсуждения литературы и студенческих презентаций на семинарских занятиях (50%) и оценки краткого выступления по предложенной теме на семинарских занятиях.

Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения.

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации.

В разделе 6 (п. 6.1., п. 6.2.) указан перечень основной и дополнительной литературы, который рекомендуется обучающимся при подготовке к семинарским занятиям и выполнении самостоятельной работы.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объекта, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература.

1. Маньковская Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации.М.: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК),2011.http://www.iprbookshop.ru/30638.html

2.Усова М.Т. История зарубежного искусства.Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет ,2012.http://www.iprbookshop.ru/44665.

6.2. Дополнительная литература.

1. Серс Филипп. Тоталитаризм и авангард : в преддверии запредельного / Серс Филипп ; Филипп Серс ; [пер. с фр. С. Б. Дубин]. Москва:Прогресс-Традиция : Унив. кн.2004.http://www.iprbookshop.ru/21515.html

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.

Положение об организации самостоятельной работы студентов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211). http://www.ranepa.ru/images/docs/prikazy-ranhigs/Pologenie_o_samostoyatelnoi_rabote.pdf

6.4 Нормативные правовые документы.

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, № 4, ст. 445.
2. Основы законодательства Российской Федерации о культуре [Текст] : № 3612-1. - Москва : Проспект, 2017. - 31, [1] с.
3. Российская Федерация. Законы. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" [Текст] : (вступает в силу с 1 сентября 2013 г.). - [Б. м.] : [б. и.], 2013. - 143 с..

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.

1. Образовательный канал Музея современной культуры Гараж на youtube http://www.youtube.com/user/GARAGECCC
2. Глоссарий на сайте музея Tate Modern http://www.tate.org.uk/learn/online-resources/glossary

6.6 Иные рекомендуемые источники.

1. Беньямин Вальтер. Бодлер. Ад Маргинем пресс. 2015. 224 с.
2. Бишоп Клэр. Радикальная музеология, или Так ли уж «современны» музеи современного искусства? / Бишоп Клэр ; Клэр Бишоп ; [пер. с англ. О. Дубицкая]. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 95 с.
3. Бонами, Франческо. Я тоже так могу! : [почему современное искусство все-таки искусство] / Франческо Бонами ; [пер. с итал. К. Мискарян]. - Москва : V-A-C press, 2013. - 204 с.
4. Бюргер Петер. Теория авангарда / Бюргер Петер ; Петер Бюргер ; [пер. с нем. С. Ташенкова]. - Москва : V-A-C press, 2014. - 195 с.
5. Видно Паоло Грамматика множества: к анализу форм современной жизни. Ад Маргинем пресс. 2015. 144 с.
6. Гилен Паскаль. Бормотание художественного множества. Глобальное искусство, политика и постфордизм. Ад Маргинем пресс 2015. 228 с.
7. Кракауэр Зигфрид Орнамент массы / пер. с нем. - А. Филиппов-Чехов под ред. А. Иванова. Ад Маргинем пресс.
8. Кримп Даглас . На руинах музея. М.: V—A-C Press, 2015
9. О'Догерти Брайан Внутри белого куба. Ад Маргинем пресс. 144 с.
10. О'Нил Пол Культура кураторства и кураторство культур(ы). Ад Маргинем пресс. 272 с.
11. Рихтер Ханс . Дада — искусство и антиискусство. М.: Гилея, 2014

12. Сонтаг Сьюзен. Смотрим на чужие страдания / Сонтаг Сьюзен ; Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. В. Голышева. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2014. - 94, [1] с.
13. Сонтаг Сьюзен. О фотографии / Сонтаг Сьюзен ; Сьюзен Сонтаг ; пер. с англ. В. Голышева. - Москва : Ад Маргинем Пресс, 2013. - 268 с.
14. Сонтаг Сьюзен. "Против интерпретации" и другие эссе / Сонтаг Сьюзен ; Сьюзен Сонтаг ; [вступ. ст., пер., общ. ред. пер. Б. Дубин]. - Москва : Ад Маргинем, 2014. - 351 с.
15. Хоркхаймер Макс, Теодор Адорно Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс Обл., 104 с., предисловие Бориса Гройса
16. Цукерман Этан. Новые соединения. Цифровые космополиты в коммуникативную эпоху. Ад Маргинем пресс. 320 с.
17. Ле Ридер, Жак. Венский модерн и кризис идентичности / Ле Ридер, Жак ; Жак Ле Ридер ; пер. с фр. Т. Баскаковой . - Санкт-Петербург : Изд-во им. Н.И. Новикова : Галина скрипсит, 2009. - 714 с.
18. Art in theory, 1815-1900 : an anthology of changing ideas / edited by Charles Harrison, Paul Wood, and Jason Gaiger. Oxford, UK ; Malden, Mass. : Blackwell Publishers, 2001, c1998.
19. Беньямин Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Беньямин Вальтер ; Вальтер Беньямин. - М. : Медиум, 1996. - 239 с.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий:

Для проведения практических занятий по дисциплине необходимо наличие ноутбука (компьютера) с установленным пакетом Microsoft® и мультимедийного проектора.

Требования к программному обеспечению общего пользования:

Специализированное оборудование и специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не используется.