

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО И КРЕАТИВНАЯ ИНДУСТРИЯ

1. Цель освоения дисциплины

Содействие становлению профессиональных компетенций бакалавра в области современного искусства и креативных индустрий путём формирования у студентов системы знаний о специфике современного художественного процесса, основах проектирования и реализации образовательных программ в сфере креативных индустрий, а также практических навыков применения современных технологий в педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Современное искусство и креативная индустрия» относится к вариативной части блока дисциплин.

Для освоения дисциплины «Современное искусство и креативная индустрия» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Введение в профессию», «Графика», «Декоративное искусство», «Дизайн», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Композиция», «Компьютерная графика», «Методика обучения изобразительному искусству», «Педагогика», «Рисунок», «Скульптура и пластическое моделирование», «Технологии цифрового образования», «Цветоведение и колористика», «Основы музейной педагогики», «Печатная графика», «Художественная обработка ткани», «Художественное оформление в школе», «Художественные материалы и техники в декоре интерьера», «Эмальерное искусство», прохождения практик «Производственная (педагогическая) практика (стажерская)», «Производственная (плёнэрная) практика», «Учебная (музейная) практика», «Учебная (технологическая, проектно-технологическая) практика».

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения дисциплин «Анализ и интерпретация произведений искусства», «Графика», «Живопись», «История визуально-пространственных искусств», «Компьютерная графика», «Методика обучения изобразительному искусству», «Педагогический рисунок и методика организации учебных постановок», «Печатная графика», «Художественная обработка ткани», «Художественные материалы и техники в декоре интерьера», «Эмальерное искусство», прохождения практик «Производственная (педагогическая практика по профилю "Дополнительное образование") практика», «Учебная технологическая (проектно-технологическая) практика (проектно-творческая)».

3. Планируемые результаты обучения

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:

- способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) (ОПК-2);
- способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в предметной области при решении профессиональных задач (ПК-1);
- способен организовывать творческую деятельность обучающихся и разрабатывать программно-методическое обеспечение реализации образовательных программ в области изобразительного искусства (ПК-11).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать

- основные направления, стили и тенденции развития современного искусства XX–XXI веков;
- сущность и виды креативных индустрий, их роль в современной экономике и культуре;
- теоретические основы проектирования образовательных программ в области современного искусства и креативных индустрий;
- нормативно-правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в Российской Федерации;
- методы, приёмы и технологии обучения, в том числе информационнокоммуникационные, применяемые в сфере художественного образования и креативных индустрий;

уметь

- анализировать и интерпретировать произведения современного искусства;
- организовывать различные формы учебных занятий, применяя методы, приёмы и технологии обучения, в том числе информационные;
- проектировать индивидуальные образовательные маршруты с учётом образовательных потребностей обучающихся;
- осуществлять отбор педагогических и информационнокоммуникационных технологий для реализации образовательных программ;
- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и дополнительного образования в области современного искусства и креативных индустрий;

владеть

- методами отбора педагогических и информационно-коммуникационных технологий для использования в образовательном процессе;
- навыками разработки различных форм учебных занятий с применением современных методов и технологий обучения;
- способами проектирования индивидуальных образовательных маршрутов;
- навыками разработки основных и дополнительных образовательных программ и их отдельных компонентов.

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение

количество зачётных единиц – 9,
 общая трудоёмкость дисциплины в часах – 324 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 112 ч., СРС – 176 ч.),
 распределение по семестрам – 7, 8, 9,
 форма и место отчётности – зачёт (7 семестр), аттестация с оценкой (8 семестр), экзамен (9 семестр).

5. Краткое содержание дисциплины

Современное искусство: языки, институты и практики.

Понятие современного искусства, его границы и отличия от классики и модернизма.

Основные направления: концептуализм, минимализм, перформанс, видеоарт, медиаарт, паблик-арт, социально вовлечённое искусство. Институты: музей, галерея, биеннале, резиденция, арт-рынок. Кураторство и выставочный проект. Связь contemporary art с ДПИ: керамика, текстиль, стекло, металл, ювелирное искусство, дизайн.

Креативные индустрии: экономика, проектирование, коммуникации.

Понятие креативных индустрий, их сектора и роль в экономике. Творческий продукт, ценность, уникальное предложение. Аудитория, бренд, продвижение. Проектный менеджмент: цель, задачи, команда, ресурсы, календарь. Финансирование: гранты, краудфандинг, спонсорство, маркетплейсы. Авторское право, лицензирование, монетизация, этика.

Интеграция современного искусства и креативных индустрий в художественном образовании.

Педагогика современного искусства. Креативные индустрии в дополнительном образовании. Проектное обучение, studio thinking, фасилитация. Выставка и событие как образовательный формат. Медиация. Цифровые инструменты и ИИ. Оценивание творческих результатов, портфолио, профориентация, защита итоговых проектов.

6. Разработчик

Фролова Т.А., старший преподаватель кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма ФГБОУ ВО «ВГСПУ».