

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Волгоградский государственный социально-педагогический университет»  
Институт художественного образования  
Кафедра теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна  
костюма

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе

\_\_\_\_\_ Ю. А. Жадаев

« 06 » марта 2023 г.

## **Современное искусство и креативная индустрия**

### **Программа учебной дисциплины**

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями  
подготовки)»

Профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в  
области декоративного искусства)»

*очная форма обучения*

Волгоград  
2023

Обсуждена на заседании кафедры теории и методики обучения изобразительному искусству и дизайна костюма

« 16 » февраля 2023 г., протокол № 5

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ Кириллова О.С. « 16 » февраля 2023 г.  
(подпись) (зав. кафедрой) (дата)

Рассмотрена и одобрена на заседании учёного совета института художественного образования « 21 » февраля 2023 г. , протокол № 7

Председатель учёного совета Таранов Н.Н. \_\_\_\_\_ « 21 » февраля 2023 г.  
(подпись) (дата)

Утверждена на заседании учёного совета ФГБОУ ВО «ВГСПУ»  
« 06 » марта 2023 г. , протокол № 8

#### **Отметки о внесении изменений в программу:**

Лист изменений № \_\_\_\_\_  
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № \_\_\_\_\_  
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

Лист изменений № \_\_\_\_\_  
(подпись) (руководитель ОПОП) (дата)

#### **Разработчики:**

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

Программа дисциплины «Современное искусство и креативная индустрия» соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 22 февраля 2018 г. N 125) и базовому учебному плану по направлению подготовки 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» (профили «Изобразительное искусство», «Дополнительное образование (в области декоративного искусства)»), утверждённому Учёным советом ФГБОУ ВО «ВГСПУ» (от 06 марта 2023 г., протокол № 8).

## **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 (пленэрная) 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. Объём дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы                | Всего часов      | Семестры       |
|-----------------------------------|------------------|----------------|
|                                   |                  | 7 / 8 / 9      |
| <b>Аудиторные занятия (всего)</b> | 112              | 28 / 42 / 42   |
| В том числе:                      |                  |                |
| Лекции (Л)                        | 34               | 10 / 12 / 12   |
| Практические занятия (ПЗ)         | 78               | 18 / 30 / 30   |
| Лабораторные работы (ЛР)          | –                | – / – / –      |
| <b>Самостоятельная работа</b>     | 176              | 44 / 66 / 66   |
| <b>Контроль</b>                   | 36               | – / – / 36     |
| Вид промежуточной аттестации      |                  | ЗЧ / ЗЧО / ЭК  |
| Общая трудоемкость                | часы             | 72 / 108 / 144 |
|                                   | зачётные единицы | 2 / 3 / 4      |

## 5. Содержание дисциплины

## 5.1. Содержание разделов дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины                                                       | Содержание раздела дисциплины                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 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. |
| 2     | 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, маркетинг-плейсы. Авторское право, лицензирование, монетизация, этика.                                                               |
| 3     | 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.                                                                                        |

## 5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины

| № п/п | Наименование раздела дисциплины                                                       | Лекц. | Практ. зан. | Лаб. зан. | СРС | Всего |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|-----------|-----|-------|
| 1     | Современное искусство: языки, институты и практики                                    | 10    | 18          | —         | 44  | 72    |
| 2     | Креативные индустрии: экономика, проектирование, коммуникации                         | 12    | 30          | —         | 66  | 108   |
| 3     | Интеграция современного искусства и креативных индустрий в художественном образовании | 12    | 30          | —         | 66  | 108   |

## 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

### 6.1. Основная литература

1. Морозова, М. Б. История современного искусства : учебное пособие / М. Б. Морозова. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2023. — 44 с. — ISBN 978-5-7937-2348-0. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/books/140134/details>.

2. История искусств : учебное пособие для СПО / составители Л. А. Кинёва, под

редакцией Л. Б. Вожевой. — 3-е изд.. — Саратов : Профобразование, 2024. — 135 с. — ISBN 978-5-4488-1124-1. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/books/139540/details>.

3. Введение в креативные индустрии : учебное пособие для СПО / С. А. Есипова, А. Б. Зелинская, Э. В. Плучевская, Л. С. Хромцова. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2026. — 112 с. — ISBN 978-5-4488-2910-9, 978-5-4497-5321-2. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/books/159148/details>.

## **6.2. Дополнительная литература**

1. Никодимов, И. Ю. Современное искусство и образование: Материалы международной научно-практической конференции : материалы конференции / И. Ю. Никодимов ; под общей редакцией Е. А. Пахомовой. — Москва : Дашков и К, 2023. — 290 с. — ISBN 978-5-394-05711-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/392348>.

2. Культура и искусство: поиски и открытия : сборник научных трудов : в 2 томах / ответственный редактор А. П. Фибих. — Кемерово : КемГИК, 2022 — Том 1 — 2022. — 256 с. — ISBN 978-5-8154-0652-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/310448>.

3. Современное искусство в контексте глобализации: наука, образование, художественный рынок: XI Всероссийская научно-практическая конференция, 12 февраля 2021 г : материалы конференции / научный редактор Н. Ю. Лаврешкина. — Санкт-Петербург : СПбГУП, 2021. — 152 с. — ISBN 978-5-7621-1118-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/331325>.

## **7. Ресурсы Интернета**

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины:

1. Портал «Музеи России» — URL: <http://www.museum.ru>.
2. Портал Центра музейной педагоги Государственного Русского музея — URL: <http://www.muzped.net>.
3. Российское музееведение. Информационно-образовательный портал — URL: <http://www.museumstudy.ru>.
4. Электронно-библиотечная система IPRbooks — URL: <http://www.iprbookshop.ru>.
5. Портал «Креативные индустрии России» — URL: <https://creativeindustries.ru>.

## **8. Информационные технологии и программное обеспечение**

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости):

1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office).
2. Графические редакторы (Adobe Photoshop, CorelDRAW, GIMP).
3. Программы для 3D-моделирования и визуализации (Blender, SketchUp).
4. Онлайн-платформы для создания и демонстрации цифрового искусства (например, ArtStation, Behance).
5. Виртуальные галереи и онлайн-выставки.

## **9. Материально-техническая база**

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Современное искусство и креативная индустрия» необходимо следующее материально-техническое обеспечение:

1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, оснащённая учебной мебелью, аудиторной доской, стационарным или переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования, имеющего доступ к Интернету и локальной сети.

2. Компьютерный класс для практических занятий и самостоятельной работы, оборудованный необходимым количеством компьютеров с доступом к Интернету и локальной сети, оснащённый графическими редакторами и программами для 3D-моделирования.

3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной работы обучающихся на практических занятиях и в рамках выполнения СРС (образцы образовательных программ, учебные кейсы, примеры творческих проектов).

## **10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

Дисциплина «Современное искусство и креативная индустрия» относится к вариативной части блока дисциплин. Программой дисциплины предусмотрено чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, аттестации с оценкой, экзамена.

Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации.

Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания.

Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной программе.

## **11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы**

Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует формированию навыков совершенствования профессионального мастерства.

Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных испытаний, выполнение творческих работ.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя:

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу;
- информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета;
- оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы по дисциплине «Современное искусство и креативная индустрия» представлены в методических указаниях для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств.

## **12. Фонд оценочных средств**

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины.