

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра кино и современного искусства

ИСКУССТВО УЛИЦ И СОВРЕМЕННЫЙ ПАБЛИК-ПРОЕКТ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки: 50.03.03 История искусств

Направленность (профиль): Теории и практики современного искусства

Уровень квалификации выпускника бакалавр

Форма обучения очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Искусство улиц и современный публик-проект
Рабочая программа дисциплины
Составитель:
кандидат философских наук,
доцент кафедры кино и современного
искусства ФИИ РГГУ Ю.В. Журавлева

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
кино и современного искусства
№ 4 от 10.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины

3. Содержание дисциплины

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

Приложение 2. Лист изменений

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об уличном искусстве и паблик-арте в контексте современного искусства.

Задачи:

- изучить основные подходы к изучению стрит- и паблик-арта в современной отечественной и зарубежной литературе;
- определить значение данных феноменов в современной культуре;
- раскрыть и объяснить основные особенности и наиболее важные закономерности развития стрит-арта и паблик-арта;
- сформировать навыки описания и анализа произведений стрит-арта и паблик-арта;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его культуры.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций:

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства	ПК-1.1 Способен вести научно-исследовательскую работу в области всеобщей истории искусства	Знать: основные научные исследования по уличному искусству и современному паблик-арту. Уметь: анализировать и критически оценивать научные исследования по уличному искусству и современному паблик-арту. Владеть: навыками анализа, обобщения, сопоставления научных исследований по уличному искусству и современному паблик-арту.

	<p>ПК-1.2 Способен вести научно-исследовательскую работу в области истории отечественного искусства</p>	<p>Знать: современные методологические принципы и методологические приемы исследований по отечественному уличному искусству и современному паблик-арту. Уметь: применять современные методологические принципы и методологические приемы исследований по отечественному уличному искусству и современному паблик-арту. Владеть: методологическими принципами и методологическими приемами исследований по отечественному уличному искусству и современному паблик-арту.</p>
--	---	---

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Искусство улиц и современный паблик-проект» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Всеобщая история искусства, История русского искусства, Теории современного искусства, История современного зарубежного искусства, История современного российского искусства.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Современная скульптура, Научно-исследовательская работа, Преддипломная практика.

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 42 ч., самостоятельная работа обучающихся 66 ч.

п/п	Раздел дисциплины/темы	Се ме стр	Виды учебной работы (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная			П р о м е ж у т о ч - н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	
			Лек ции	Сем ина р	Пра ктич е ские занятия			
1.	Тема 1. Уличное искусство и паблик-арт: основные особенности и история возникновения	8	4				4	
2.	Тема 2. Паблик-арт: трансформация искусства в публичном пространстве	8	8	10			18	Дискуссия на семинаре Доклад-презентация

3.	Тема 3. Уличное искусство и паблик-арт в 1990-е–2010-е гг.	8	8	12				20	Дискуссия на семинаре Доклад-презентация
5.	зачет	8						24	Письменная работа
	итого:		20	22				66	

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч.

п/п	Раздел дисциплины/темы	Се- ме- стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч - н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная				Лабораторные занятия			
			Лек- ции	Сем- ина- р	Пра- ктич- ески е заня- тия					
1.	Тема 1. Уличное искусство и паблик-арт: основные особенности и история возникновения	9	4					20		
2.	Тема 2. Паблик-арт: трансформация искусства в публичном пространстве	9	4	4				20	Доклад-презентация	
3.	Тема 3. Уличное искусство и паблик-арт в 1990-е–2010-е гг.	9	4	8				20	Доклад-презентация	

5.	зачет	9						24	Письменная работа
	итого:		12	12				84	

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 12 ч., самостоятельная работа обучающихся 96 ч.

п/п	Раздел дисциплины/темы	Се- ме- стр	Виды учебной работы (в часах)					П р о м е ж у т о ч - н а я а т т е с т а ц и я	С а м о с т о я т е л ь - н а я р а б о т а	Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации
			Контактная				Лабораторные занятия			
			Лек- ции	Сем- ина- р	Пра- ктич- ески е заня- тия					
1.	Тема 1. Уличное искусство и паблик-арт: основные особенности и история возникновения	5	2					24		
2.	Тема 2. Паблик-арт: трансформация искусства в публичном пространстве	5	2	2				24	Доклад-презентация	
3.	Тема 3. Уличное искусство и паблик-арт в 1990-е–2010-е гг.	5	4	2				24	Доклад-презентация	

5.	зачет	5						24	Письменная работа
	итого:		8	4				96	

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Тема 1. Уличное искусство и паблик-арт: основные особенности и история возникновения	<p>Истоки уличного искусства. Граффити культура в США 1970-е –1980-е гг. Влияние молодежных субкультур на уличное искусство. Городские власти против граффити. Звезды уличного искусства 1980-1990-х гг. Творчество Жана-Мишеля Баския и Кита Харинга. Futura2000.</p> <p>Истоки уличного искусства. Модернизм: дадаизм и сюрреализм, авангард в России. Ситуационистский Интернационал. Май 1968: плакаты Atelier Populaire, граффити. Хеппенинг в Европе и США: А.Капроу и др., Флюксус. Венский акционизм.</p> <p>Перформативные практики и паблик-арт объекты 1970-е годы в СССР.</p> <p>Уличное искусство и паблик-арт: основные особенности, общие черты и различия.</p>
2.	Тема 2. Паблик-арт: трансформация искусства в публичном пространстве	<p>Монумент как предтеча паблик-арта.</p> <p>Монументальное искусство в СССР. Мексиканский мурализм: Давид Альфаро Сикейрос, Диего Ривера и Хосе Клементе Ороско. Паблик-арт в США: Художественные проекты общественного назначения (Public Works Art Projects, PWAP). Проекты Искусство в архитектуре (Art in Architecture) Управления служб общего назначения (General Services Administration) и Искусство в общественных местах (Art in Public Places) Национального фонда искусств (The National Endowment for the Arts, NEA). Новый реализм.</p> <p>Сайт-специфичное искусство. «Не-места» Р.Смитсона. Р.Краусс «Скульптура в расширенном поле». Выставка «Sculpture and environment», 1967.</p> <p>Творчество Р. Серра, Христо. Паблик-арт проекты Г.Мура, А.Колдера, К.Олденбурга, Л.Невельсон, И.Ногучи, Н.Холт и др.</p>
3.	Тема 3. Уличное искусство и паблик-арт 1990-е–2010-е: основные тенденции и проблемы	<p>Стрит-арт в США и Европе. Стрит-арт в России.</p> <p>Акционизм в России 1990-е – 2000-е гг. Паблик-арт как монумент, скульптура, перформанс, танец, театр, поэзия, граффити, постеры, инсталляции в Европе, США и России. Проблема институционализации уличного искусства. Музеи, галереи, фонды, работающие со стрит-артом и паблик-артом в России и за рубежом.</p>

4. Образовательные технологии

Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	Тема 1. Уличное искусство и паблик-арт: основные особенности и история возникновения	Лекция Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Входящий контроль перед лекцией в форме устного опроса Консультирование посредством электронной почты
2.	Тема 2. Паблик-арт: трансформация искусства в публичном пространстве	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование посредством электронной почты
3.	Тема 3. Уличное искусство и паблик-арт 1990-е–2010-е: основные тенденции и проблемы	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа с обсуждением докладов Консультирование посредством электронной почты

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: - дискуссия на семинаре - доклад-презентация	15 баллов	30 баллов
	15 баллов	30 баллов
Промежуточная аттестация письменная работа	40 баллов	40 баллов
Итого за семестр зачет		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ A,B	«зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ C	«зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
67-50/ D,E	«зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Темы для докладов:

1. Творчество Кита Харинга, Жана-Мишеля Баскиа. Futura2000.

2. Творчество Р. Серра, Кристо.
3. Творчество Т.Хиршхорна.
4. Эстетика взаимодействия: творчество Р. Тиравани и Т. Сегала.
5. Паблик-арт в свете реляционной эстетики Н.Буррио.
6. Паблик-арт как процессуальное искусство в концепции К.Бишоп.
7. Уличное искусство: Бэнкси, Шепард Фейри, Invader, Мисс Ван, Вилс, BLU, Ron English, Swoon, Above, Dolk и др.
8. Стрит-арт в России (художники по выбору студента).
9. Паблик-арт в России (художники по выбору студента).
10. Музеи, галереи, фонды, работающие со стрит-артом и паблик-артом в России и за рубежом.

Вопросы к промежуточной аттестации:

1. Истоки уличного искусства. Граффити культура в США 1970-е –1980-е гг.
2. Истоки уличного искусства. Модернизм.
3. Мексиканский мурализм: Давид Альфаро Сикейрос, Диего Ривера и Хосе Клементе Ороско.
4. Паблик-арт в США: Художественные проекты общественного назначения (Public Works Art Projects , PWAAP).
5. Монументальное искусство в СССР.
6. Сайт-специфичное искусство. Ленд-арт. «Не-места» Р.Смитсона.
7. Выставка «Sculpture and environment», 1967. А.Колдер, К.Олденбург, Л.Невельсон.
8. Истоки уличного искусства. Ситуационистский Интернационал.
9. Истоки уличного искусства. Май 1968: плакаты Atelier Populaire, граффити.
10. Венский акционизм как предтеча паблик-арта.
11. Новый реализм и паблик-арт.
12. Перформативные практики и паблик-арт объекты 1970-е годы в СССР. Коллективные действия, Движение, Мухоморы, Д.А.Пригов.
13. Акционизм в России 1990-е – 2000-е гг.
14. Паблик-арт в свете реляционной эстетики Н.Буррио.
15. Паблик-арт как процессуальное искусство в концепции К.Бишоп.
16. Паблик-арт как монумент, скульптура, перфоманс, танец, театр, поэзия, граффити, постеры, инсталляции в Европе и США (вид искусства и художники на выбор).
17. Творчество Т.Хиршхорна.
18. Уличное искусство: Бэнкси, Шепард Фейри, Invader, Мисс Ван, Вилс, BLU, Ron English, Swoon, Above, Dolk и др.
19. Стрит-арт в России.
20. Паблик-арт в России.
21. ЖЭК-арт как феномен городской жизни.
22. Проблема институционализации уличного искусства.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Литература

Основная

1. Поносов И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. Москва, 2016. – 208 с.
2. Эстетика стрит-арта : сборник статей / ФГБОУ ВО «С.- Петерб. гос. ун-т промышленных технологий и дизайна»; под общ. ред. К. А. Куксо. – СПб.: СПбГУПТД, 2018. – 96 с. / URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35393591> (Дата обращения: 01.09.2020).

Дополнительная

1. Бишоп К. Социальный поворот в современном искусстве // Художественный журнал. - 2005. - N 2. - С. 19-25.
2. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва : Добросвет : КДУ, 2009. - 389 с.
3. Буррио Н. Эстетика взаимодействия // Художественный журнал. - 2000. - N 28-29.- С.35-38.
3. Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 216 с.
4. Квон М. Паблик-арт как публичность // Художественный журнал. - 2013. - № 1. - С. 30-37.
5. Кестер Г. Коллаборация, искусство и субкультуры // Художественный журнал. - 2013. - № 1. - С. 38-53.
6. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. Москва : Худож. журн., 2003. - 317 с.
7. Трубина Е.Г. Город: стратегии и тактики / Елена Трубина, Виктор Мизиано // Художественный журнал. - 2013. - № 1. - С. 83-91.
8. Фоменко А. Граффити: после авангарда и кича // Художественный журнал. - 2001. - N 39.- С.52-56.
9. Энциклопедия российского уличного искусства / рук. редкол.: Сабина Чагина и Юлия Василенко. - [Б. м.] : [б. и.], [2019]. – 311 с.
10. Chackal T. “Of Materiality and Meaning: The Illegality Condition in Street Art.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 74, no. 4, 2016, pp. 359–370. JSTOR, www.jstor.org/stable/44510296 (дата обращения: 01.06.2019).
11. Riggle N.A. Street Art: The Transfiguration of the Commonplaces.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 68, no. 3, 2010, pp. 243–257. JSTOR, www.jstor.org/stable/40793266 (дата обращения: 01.06.2019).

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Web of Science Scopus

	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2019 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis Электронные издания издательства Springer
	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
6	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
7	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1

Паблик-арт: трансформация искусства в публичном пространстве

Вопросы:

1. Монументальное искусство в СССР.
2. Мексиканский мурализм: Давид Альфаро Сикейрос, Диего Ривера и Хосе Клементе Ороско.
3. Паблик-арт в США. Художественные проекты общественного назначения (Public Works Art Projects, PWAP). Проекты Искусство в архитектуре (Art in Architecture) Управления служб общего назначения (General Services Administration) и Искусство в общественных местах (Art in Public Places) Национального фонда искусств (The National Endowment for the Arts, NEA).
4. Р.Краусс «Скульптура в расширенном поле»: от монумента к сайт-специфичному искусству.
5. Р.Смитсон: «Не-места», энтропия.
6. Влияние нового реализма на паблик-арт.
7. Выставка «Sculpture and environment», 1967.
8. Творчество Р. Серра, Христо.
9. Паблик-арт проекты Г.Мура, А.Колдера, К.Олденбурга, Л.Невельсон, И.Ногучи, Н.Холт и др.

Список литературы

Основная

1. Поносов И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. Москва, 2016. – 208 с.

2. Эстетика стрит-арта : сборник статей / ФГБОУ ВО «С.- Петерб. гос. ун-т промышленных технологий и дизайна»; под общ. ред. К. А. Куксо. – СПб.: СПбГУПТД, 2018. – 96 с. / URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35393591> (Дата обращения: 01.09.2020).

Дополнительная

1. Квон М. Паблик-арт как публичность // Художественный журнал. - 2013. - № 1. - С. 30-37.
2. Кестер Г. Коллаборация, искусство и субкультуры // Художественный журнал. - 2013. - № 1. - С. 38-53.
3. Краусс Р. Подлинность авангарда и другие модернистские мифы. Москва : Худож. журн., 2003. - 317 с.
4. Трубина Е.Г. Город: стратегии и тактики / Елена Трубина, Виктор Мизиано // Художественный журнал. - 2013. - № 1. - С. 83-91.
5. Энциклопедия российского уличного искусства / рук. редкол.: Сабина Чагина и Юлия Василенко. - [Б. м.] : [б. и.], [2019]. – 311 с.

Семинар 2

Уличное искусство и паблик-арт 1990-е–2010-е: основные тенденции и проблемы

1. Паблик-арт в свете реляционной эстетики Н.Буррио.
2. Паблик-арт как процессуальное искусство в концепции К.Бишоп.
3. Уличное искусство как трансфигурация повседневности.
4. Творчество Кита Харинга, Жана-Мишеля Баския. Futura2000.
5. Паблик-арт как монумент, скульптура, перформанс, танец, театр, поэзия, граффити, постеры, инсталляции в Европе и США (вид искусства и художники на выбор).
6. Творчество Т.Хиршхорна.
7. Эстетика взаимодействия: творчество Р. Тиравани и Т. Сегала.
8. Уличное искусство: Бэнкси, Шепард Фейри, Invader, Мисс Ван, Вилс, BLU, Ron English, Swoon, Above, Dolk и др.
9. Акционизм в России 1990-е – 2000-е гг.
10. Стрит-арт в России.
11. Паблик-арт в России.
12. ЖЭК-арт как феномен городской жизни.
13. Проблема институционализации уличного искусства.
14. Музеи, галереи, фонды, работающие со стрит-артом и паблик-артом, в России и за рубежом.

Список литературы

Основная

1. Поносов И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. Москва, 2016. – 208 с.
2. Эстетика стрит-арта : сборник статей / ФГБОУ ВО «С.- Петерб. гос. ун-т промышленных технологий и дизайна»; под общ. ред. К. А. Куксо. – СПб.: СПбГУПТД, 2018. – 96 с. / URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35393591> (Дата обращения: 01.09.2020).

Дополнительная

1. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Москва : Добросвет : КДУ, 2009. - 389 с.
2. Буррио Н. Эстетика взаимодействия // Художественный журнал. - 2000. - N 28-29.- С.35-38.
3. Буррио Н. Реляционная эстетика. Постпродукция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2016. – 216 с.
4. Кестер Г. Коллаборация, искусство и субкультуры // Художественный журнал. - 2013. - № 1. - С. 38-53.
5. Поносов И. Искусство и город: граффити, уличное искусство, активизм. Москва, 2016. – 208 с.
6. Фоменко А. Граффити: после авангарда и кича // Художественный журнал. - 2001. - N 39.- С.52-56.
7. Энциклопедия российского уличного искусства / рук. редкол.: Сабина Чагина и Юлия Василенко. - [Б. м.] : [б. и.], [2019]. – 311 с.
8. Chackal T. “Of Materiality and Meaning: The Illegality Condition in Street Art.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 74, no. 4, 2016, pp. 359–370. JSTOR, www.jstor.org/stable/44510296 (дата обращения: 01.06.2019).
9. Riggle N.A. Street Art: The Transfiguration of the Commonplaces.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 68, no. 3, 2010, pp. 243–257. JSTOR, www.jstor.org/stable/40793266 (дата обращения: 01.06.2019).

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Искусство улиц и современный паблик-проект» реализуется на факультете истории искусства кафедрой кино и современного искусства.

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об уличном искусстве и паблик-арте в контексте современного искусства.

Задачи:

- изучить основные подходы к изучению стрит- и паблик-арта в современной отечественной и зарубежной литературе;
- определить значение данных феноменов в современной культуре;
- раскрыть и объяснить основные особенности и наиболее важные закономерности развития стрит-арта и паблик-арта;
- сформировать навыки описания и анализа произведений стрит-арта и паблик-арта;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и приоритетными ценностными ориентациями создавшей его культуры.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области истории искусства

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основные научные исследования по уличному искусству и современному паблик-арту;
- современные методологические принципы и методологические приемы исследований по отечественному уличному искусству и современному паблик-арту.

Уметь

- анализировать и обобщать научные исследования по уличному искусству и современному паблик-арту;
- применять современные методологические принципы и методологические приемы исследований по отечественному уличному искусству и современному паблик-арту.

Владеть

- навыками анализа и обобщения научных исследований по уличному искусству и современному паблик-арту на основе современных междисциплинарных подходов;
- современными методологическими принципами и методологическими приемами исследований по отечественному уличному искусству и современному паблик-арту.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

№	Текст актуализации или прилагаемый к РПД документ, содержащий изменения	Дата	№ протокола
1	Приложение №1	26.06.2020	№15

2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.)

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на 2020 г.)

№п/п	Наименование
1	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Web of Science Scopus
2	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2020 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis
3	Профессиональные полнотекстовые БД JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам Электронная библиотека Grebennikon.ru
4	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.)

№п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)

1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	AutoCAD 2010 Student	Autodesk	свободно распространяемое
5	Archicad 21 Rus Student	Graphisoft	свободно распространяемое
6	SPSS Statistics 22	IBM	лицензионное
7	Microsoft Share Point 2010	Microsoft	лицензионное
8	SPSS Statistics 25	IBM	лицензионное
9	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
10	ОС «Альт Образование» 8	ООО «Базальт СПО	лицензионное
11	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
12	Windows 10 Pro	Microsoft	лицензионное
13	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
14	Microsoft Office 2016	Microsoft	лицензионное
15	Visual Studio 2019	Microsoft	лицензионное
16	Adobe Creative Cloud	Adobe	лицензионное
17	Zoom	Zoom	лицензионное