

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b
Основание: УТВЕРЖДАЮ
Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«Системы современного искусства»

Наименование ОПОП: 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: драматургии и киноведения

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 18,3 час.

самостоятельная работа: 53,7 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активное участие в практическом занятии (обсуждение, дополнение, дискуссия и т.п.)	2
выступление на конференции	2
доклад на практическом занятии	2
написание самостоятельной работы	2
посещение учебных занятий	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2

Рабочая программа дисциплины «Системы современного искусства» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральные государственные требования к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов) (приказ Минобрнауки России от 20.10.2021 г. № 951)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «» по 5.10.3. Виды искусства (с указанием конкретного искусства)

Составитель(и):

Гаврилова М. В., доцент кафедры драматургии и киноведения, Доктор филологических наук

Рецензент(ы):

Степанова П. М., доцент, Кандидат искусствоведения

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии и киноведения

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

С.И. Мельникова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

Целью изучения дисциплины «Системы современного искусства» является формирование у аспирантов компетенций, позволяющих им успешно решать профессиональные задачи, связанные с анализом и сравнительно-историческим подходом в области эстетики, киноведения, культурологии, в контексте современной культуры.

Задачи дисциплины:

- в формировании умений различать основные категории, стили и направления, дающие представление о системах современного искусства;
- в развитии способности выявлять основные признаки систем в современном искусстве;
- в формировании способности самостоятельно осмысливать статус онтологической реальности условиях современной культуры.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

нет последующих дисциплин

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 астроном. час. / 2 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 18,3 час.

самостоятельная работа: 53,7 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	8	8
Практические	8	8
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	49,5	49,5
Самостоятельная работа во время сессии	4,2	4,2
Итого	71,7	71,7

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Системы современного искусства: возникновение термина, философский аспект	2	0	0	0	0	0	2
1.1	Понятие «системы» в современном искусстве. Статья «Сеть: мир искусства, описанный как система» Л. Эллоуэй. Теоретические статьи А.Б. Олива. Постмодернизм как мировоззрение и мироощущение эпохи. Теоретики постмодерна. Классификация основных характеристик постмодернистской эстетики. Влияние философии постмодернизма на системы современного искусства.	2	0	0	0	0	0	2
2	Системы современного искусства как базовая проблема кинокоммуникации	6	0	0	8	0	0	14
2.1	Кинематографическая коммуникация Активность бессознательного в кинематографической коммуникации. Кино в функции визуализации архетипа. Альтернативные системы дискурсивности и их влияние на исследование кино. Культурологический аспект понижения статуса автора в кинематографической коммуникации.	2	0	0	0	0	0	2

2.2	Становление альтернативной культуры Проблема «медиатекста»: взаимодействие кино, телевидения, интернет-ресурсов. Новейшие системы создания визуального образа. Институционализация идеациональных ценностей в формах молодежной культуры.	2	0	0	2	0	0	4
2.3	Экранная культура как новый этап истории визуальных искусств Семантика киноизображения и рецептивный потенциал массовой публики. От эпохи образа к эпохе культa.	2	0	0	2	0	0	4
2.4	Актуализация в кино архаических слоев культуры. Кино как ритуал История кино как история изменения его социальных функций. Кино как реабилитация архетипической реальности. Воздействие кино по логике архаического ритуала. История кино между линейным и циклическим процессами культуры.	0	0	0	2	0	0	2
2.5	Киноантропология Культурная антропология в системе современного искусства как метод анализа. Системный подход к человеческому телу как знаку в изобразительном ряду. Философия антропологического метода у М. Ямпольского и утилитарные приемы И. Граценковой. Визуальный образ в теории и практике У. Эко.	0	0	0	2	0	0	2
	ВСЕГО	8	0	0	8	0	0	16

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Системы современного искусства» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Вопросы: Теоретики постмодерна. Классификация основных характеристик постмодернистской эстетики. Новейшие системы создания визуального образа. Доклады аспирантов по темам, дискуссия.	2

2	Вопросы: Проблематичность кино как специфического средства коммуникации. Культурологический аспект понижения статуса автора в кинематографической коммуникации. Доклады аспирантов по темам, дискуссия.	2
3	Вопросы: Кино язык между западными и восточными системами мышления. Альтернативные системы дискурсивности. Доклады аспирантов по темам, дискуссия.	2
4	Вопросы: Киноавангард: взаимовлияние изобразительного искусства и кинематографа. Проблема «медиатекста»: взаимодействие кино, телевидения, интернет-ресурсов. Доклады аспирантов по темам, дискуссия.	2
5	Вопросы: Семантика киноизображения и рецептивный потенциал массовой публики. История кино как история изменения его социальных функций. Доклады аспирантов по темам, дискуссия.	2
6	Вопросы: Философия антропологического метода у М. Ямпольского. Утилитарные приемы И. Гращенковой. Визуальный образ в теории и практике У. Эко. Доклады аспирантов по темам, дискуссия.	2

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Системы современного искусства».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
активное участие в практическом занятии (обсуждение, дополнение, дискуссия и т.п.)	2
выступление на конференции	2
доклад на практическом занятии	2
написание самостоятельной работы	2
посещение учебных занятий	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
зачет	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Освоение теоретического материала:

Изучение отдельных тем, отдельных вопросов тем, отдельные положения и т.д.;

Закрепление знаний теоретического материала:

Ответы на вопросы преподавателя.

Применение полученных знаний и практических навыков для анализа ситуации и выработки правильного решения:

подготовка докладов и презентации к групповой дискуссии, письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т.д.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерный перечень тем для доклада:

1. Проблематичность кино как специфического средства коммуникации.
2. Статья «Сеть: мир искусства, описанный как система» Л. Эллоуэй.
3. Теоретические статьи А. Б. Олива.
4. Электронные технологии и их влияние на создание визуального образа в современном искусстве.
5. Визуальные искусства как способ возрождения тактильности.
6. Кино язык между западными и восточными системами мышления.
7. Киноавангард: взаимовлияние изобразительного искусства и кинематографа.
8. «Смерть автора» как следствие активизации архетипов.
9. Коммуникация в контексте альтернативной культуры как проблема.
10. Философия антропологического метода у М. Ямпольского.
11. «Киноантропология XX/20» И. Гращенковой.
12. Визуальный образ в теории и практике У. Эко.

Примеры тем для устного опроса:

1. Культурная антропология в системе современного искусства как метод анализа.
2. Системный подход к человеческому телу как знаку в изобразительном ряду.
3. Философия антропологического метода у М. Ямпольского и утилитарные приемы И. Гращенковой.
4. Визуальный образ в теории и практике У. Эко.
5. Понятие «системы» в современном искусстве.
6. Статья «Сеть: мир искусства, описанный как система» Л. Эллоуэй.
7. Теоретические статьи А.Б. Олива.

Примеры тестовых заданий:

1. Автор теории «Эдипова комплекса»:
 - а. З. Фрейд
 - б. К. Юнг
 - в. Э. Эриксон
 - г. Дж. Кемпбелл
2. Что означает термин «Бог из машины»:
 - а. Нарочитая развязка
 - б. Острый конфликт
 - в. Гениальный автор
 - г. Великий герой
3. Кинематограф переводится как
 - а. Записывающий движение
 - б. Танцующий в темноте
 - в. Играющий в театре
 - г. Пишущий сценарий
4. Архетип Анима по К. Юнгу – это:
 - а. Женское
 - б. Мужское
 - в. Альтер Эго
 - г. Эго

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой:

1. Понятие «системы» в современном искусстве.
2. Постмодернизм как мировоззрение и мироощущение эпохи. Теоретики постмодерна.
3. Классификация основных характеристик постмодернистской эстетики.
4. Влияние философии постмодернизма на системы современного искусства.
5. Активность бессознательного в кинематографической коммуникации.
6. Кино в функции визуализации архетипа.
7. Альтернативные системы дискурсивности и их влияние на исследование кино.
8. Культурологический аспект понижения статуса автора в кинематографической коммуникации.
9. Проблема «медiateкста»: взаимодействие кино, телевидения, интернет-ресурсов.
10. Новейшие системы создания визуального образа.
11. Институционализация идеациональных ценностей в формах молодежной культуры.
12. Семантика киноизображения и рецептивный потенциал массовой публики.
13. История кино как история изменения его социальных функций.
14. Кино как реабилитация архетипической реальности.
15. История кино между линейным и циклическим процессами культуры.
16. Культурная антропология в системе современного искусства как метод анализа.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
Доклад на практическом занятии	15	1	15
Активное участие в практическом занятии (обсуждение, дополнение, дискуссия и т.п.)	2	8	16
Посещение учебных занятий	2	12	24
Обязательная самостоятельная работа			
Написание самостоятельной работы	15	1	15
Дополнительная аудиторная и самостоятельная работа (премиальные баллы)			
Выступление на конференции	30	1	30
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Российский кинобизнес: современность и перспективы. Материалы научно-практической конференции [Электронный ресурс]. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), 2011. - ISBN 978-5-87149-127-0 Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69361
2. Маньковская, Н.Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации: учебное пособие [Электронный ресурс] / Н. Б. Маньковская. - Москва : ВГИК им. С.А. Герасимова (Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова), 2011. - ISBN 978-5-87149-120-1 Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69357
3. Актуальные вопросы развития индустрии кино и телевидения в современной России [Электронный ресурс] : в 2 ч. : сборник научных трудов, посвященный Году Российского кино. Ч. 2 / С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. ; отв. ред. А. Д. Евменов [и др.]. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2016. - 257 с. - Электрон. версия печ. публикации . - ISBN 978-5-94760-227-2 : Режим доступа: по логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2017/Sborniki%20trudov/Aktualnye_voprosy_razvitija_kino_i_TV_Sb_nauch_tr_Ch2_2016/Aktualnye_voprosy_razvitija_kino_i_TV_Sb_nauch_tr_Ch2_2016.pdf
4. Современные процессы в экранных искусствах [Электронный ресурс] / СПбГУКиТ; сост. С. В. Хлыстунова. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010 Режим доступа: по логину и паролю
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/182.pdf>

7.2. Интернет-ресурсы

1. «Искусство кино» <http://kinoart.ru/>
2. Журнал «Киноведческие записки» www.kinozapiski.ru
3. Официальный сайт Государственного центра современного искусства <http://www.ncca.ru/>
4. Хан-Магомедова В. Система современного искусства // Официальный сайт Государственного центра современного искусства <http://www.ncca.ru/publications.text?filial=2&id=139>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Системы современного искусства» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях «Scopus»

Поисковая платформа, объединяющая реферативные базы данных публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, учитывающие взаимное цитирование публикаций «Web of Science»

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотека образовательно-издательского центра «Академия».

<http://www.academia-moscow.ru>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. <https://elibrary.ru>

Справочная правовая система КонсультантПлюс.

Информационный портал о кинематографе «КиноПоиск». <https://www.kinopoisk.ru>

База данных сайт о кинематографе «Internet Movie Database». <https://www.imdb.com>

Информационно-справочный портал о кино и театре «Кино-театр.ру». <https://www.kino-teatr.ru>

Информационно-справочный портал о кинематографе «Российское кино». <https://ruskino.ru>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

При посещении лекций аспиранты должны их конспектировать, активно участвовать в обсуждении проблем, которые ставит преподаватель. Во внеаудиторное время аспирантам необходимо внимательно изучить литературу, рекомендованную преподавателем. Кроме основных учебников, указанных в списке рекомендуемой литературы преподавателем, по каждой теме в конце ее изучения преподаватель рекомендует дополнительную литературу.

В течение семестра аспиранты читают и конспектируют материалы, необходимые им для подготовки к зачету с оценкой.

На практических занятиях аспиранты должны активно участвовать в процедуре ответов на контрольные вопросы, а также демонстрировать знание изученного в процессе самостоятельной работы материала. Самостоятельная работа аспирантов должна способствовать более глубокому изучению дисциплины и отдельных ее разделов и тем.