

Белорусский государственный университет

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе и
образовательным инновациям
О.И. Чуприс
«05» сентября 2019 г.

Регистрационный № УД 7146/уч.

Арт-среда Беларуси

**Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине для специальности:**

1-21 80 13 Культурология

профилизация «Культурные индустрии»

2019 г.

Учебная программа составлена на основе ОСВО 1-21 80 13 № 151 от 04.09.2019 и учебного плана Д 21- 050 / уч. от 11.04.2019

СОСТАВИТЕЛИ:

Э.А. УСОВСКАЯ, заведующий кафедрой культурологии, кандидат культурологии, доцент

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

И.Н. ВОРОНОВИЧ, декан факультета культурологии и социокультурной деятельности БГУКИ, доцент;

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой культурологии факультета социокультурных коммуникаций Белорусского государственного университета (протокол № 12 от 22 июня 2019 г.);
Научно-методическим Советом БГУ (протокол № 5 от 28 июня 2019 г.)

Заведующий кафедрой _____

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины – формирование, развитие и применение компетенций в области исследования и управления арт-средой как сегмента креативных индустрий.

Задачи учебной дисциплины:

1. сформировать понимание актуальности исследования арт-среды, ее потенциала для развития креативных пространств Беларуси;
2. овладеть умениями анализа арт-среды Беларуси;
3. выработать навыки управления арт-средой.

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с высшим образованием (магистра). Учебная дисциплина «Арт-среда Беларуси» направлена на углубление, систематизацию и развитие теоретических знаний и прикладных умений студентов по профилю «Культурные индустрии». Дисциплина включает в себя вопросы, посвященные разным аспектам исследования и управления арт-средой Беларуси. Актуальность изучаемой проблематики обусловлено фактором повышения значения исследовательского компонента в изучении роли и содержания культурных индустрий в Республике Беларусь.

Учебная дисциплина относится к модулю «Культурные институции Беларуси» компонент учреждения образования

Связи с другими учебными дисциплинами, включая учебные дисциплины компонента учреждения высшего образования, дисциплины специализации и др. В программе осуществляются межпредметные связи по дисциплинам «Галереи и музеи Минска», «Культурные индустрии Европы и США».

Требования к компетенциям

Освоение учебной дисциплины «Арт-среда Беларуси» должно обеспечить формирование следующих углубленных профессиональных и специализированных компетенций:

углубленные профессиональные компетенции (далее – УПК):

УПК-3. Уметь развивать и поддерживать духовно-моральные ценности, нормы и идеалы национальной культуры.

специализированные компетенции (далее СК):

СК-1. Быть способным применять в профессиональной деятельности умения организации и управления институтами культурных индустрий.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:

знать:

- подходы к определению арт-среды и креативных пространств;
- содержание и структуру арт-среды;
- основные направления современного искусства Беларуси как части мирового художественного пространства;
- основы управления арт-средой.

уметь:

- осуществлять анализ арт-среды;
- выявлять факторы, способствующие успешной деятельности институций арт-среды Беларуси;
- применять на практике опыт деятельности мировых институций арт-среды;
- создавать презентации результатов проведенных исследований;

владеть:

- навыками принятия управленческих решений;
- навыками составления аналитических отчетов по проблеме исследования.

Структура учебной дисциплины

Дисциплина изучается в 1 семестре. Всего на изучение учебной дисциплины «Арт-среда Беларуси» отведено:

106 часов – для очной формы получения высшего образования, в том числе 52 аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, семинарские занятия – 6 часов, практические занятия – 16 часов, управляемая самостоятельная работа – 10 часов (в дистанционной форме обучения).

Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Содержание арт-среды

Подходы к пониманию концепта «арт-среда». «Арт-среда» и «артосфера», «социально-художественная среда», «художественная среда». Культурно-исторический ландшафт, территория, культурные институции (галереи, музеи, выставочные и лофт-пространства, активности и т.п.) в структуре арт-среды. Художники и проекты. Маркетинг и консалтинг в сфере искусства. Стратегии продвижения культурного продукта. Арт-критика и арт-кураторство. Обязанности куратора. Институт арт-кураторства в Беларуси. Функциональное содержание арт-среды. Экономические, социальные, мировоззренческие эстетические и иные функции арт-среды.

Тема 2. Арт-среда Беларуси в системе культурных индустрий

Становление и развитие арт-среды Беларуси. Условия формирования новых художественных задач в конце 1980–начале 1990-х гг. Открытие галерей «Жильбел», «Vita-nova», «Шестая линия», «Квадрат». Освоение новых художественных практик. Арт-среда 2000-х гг. Появление арт-локаций. Формирование и развитие культурных индустрий. Проведение фестивалей, конкурсов. Развитие театральной сферы и кинематографа, живописи. Участие Беларуси в международных арт-проектах. Венецианское биеннале. Триеннале современного искусства Беларуси.

Экономические, социальные, финансовые, информационно-коммуникативные, воспитательные, эстетические и иные контексты культурных индустрий.

Тема 3. Современное искусство Беларуси

Преимственность традиций белорусского искусства и новых художественных практик в период Национально-культурного возрождения. Творчество Н. Селещук, Г. Скрипниченко, В. Кожуха, Н. Кузнецовой, И. Басова и др. Современное искусство Л. Русовой, А. Клинова, И. Тишина, Р. Вашкевича и др. Фигуративное и нефигуративное искусство. Перформанс в белорусском искусстве. Развитие скульптуры. Творчество В. Жбанова, П. Войницкого, М. Петруля. Белорусский кинематограф и театр. Театральные и кинофестивали в развитии арт-среды («Теарт», «Март», «Белая вежа», «Лістапад»).

Тема 4. Креативные пространства Беларуси и арт-среда

Креативные пространства как сегмент культурных индустрий. Мировой опыт создания креативных индустрий. Креативные пространства

города и их функции. Кластерные пространства. Креативные пространства Минска: Верхний город, ул. Октябрьская, проспект Машерова. Деятельность галерей и выставочных пространств. Арт-среда Дворца искусств. Галереи Верхнего города, галерея «Ў», «Ок 16», «Арт-Беларусь». Использование индустриального ландшафта в создании арт-среды креативных пространств. Роль стрит-арта в создании среды города.

Деятельность Национального художественного музея, Национального исторического музея, Национального центра современного искусства. Несвиж, Мир, Гомель, Витебск, Могилев и другие города в развитии современного арт-пространства.

Тема 5. Менеджмент арт-среды

Мировой опыт организации и управления арт-средой. Законодательные основы менеджмента культуры и искусства. Кодекс о культуре Республики Беларусь. Организация арт-среды креативного пространства. Управление институциями арт-среды. Разработка, сопровождение, управление проектом и его продвижение.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Дневная форма получения образования с применением дистанционных образовательных технологий

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов						Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Иное	Количество часов УСР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Содержание арт-среды	2	2				2 (ДО)	аналитический отчет на форуме образовательного портала MOODLE
2	Арт-среда Беларуси в системе культурных индустрий	4	2				2 (ДО)	коллоквиум на форуме образовательного портала MOODLE
3	Современное искусство Беларуси	6	4	2			2 (ДО)	презентация на форуме образовательного портала MOODLE, контрольный опрос
4	Креативные пространства Беларуси и арт-среда	4	4	2			2 (ДО)	СВОТ-анализ на форуме образовательного портала MOODLE
5	Менеджмент арт-среды	4	4	2			2 (ДО)	проект на форуме образовательного портала MOODLE

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Перечень основной литературы

1. Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце; пад рэд. А. Лакотка, Г. Патаева. – Т. 4. – Мінск: Беларуская нпвука, 2009. – 789 с.
2. Баразна, М. Р. Гісторыя выяўленчага мастацтва Беларусі ХХ стагоддзя: вучэбны дапаможнік / М. Р. Баразна. – Мінск: Беларуская дзяржаўная акадэмія мастацтваў, 2016. – 320 с.
3. Жук, В.И. Живопись Беларуси. На рубеже веков: потери иобретения / В. И. Жук. – Минск: Беларуская навука, 2013. – 157 с.
4. Макарова, Е.А. Теория и технологии арт-менеджмента / Е.А. Макарова. – Минск: Институт культуры Беларуси, 2013. – 131 с.
5. Малей, А. Витебский «Квадрат». Художественное нонконформистское движение художников в Минске и Витебске (1987–2000) / А. Малей. – Минск: Экономпресс, 2018. – 322 с.
6. Обрист, Х.У. Краткая история кураторства /Х.У. Обрист. М.: Ад Маргинем, 2012. – 256 с.
7. Тросби, Д. Экономика и культура / Д. Тросби. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2018. – 256 с.
8. Шуберт, К. Удел куратора. Концепция музея от Великой французской революции до наших дней / К. Шуберт. – М.: Ад Маргинем, 2016. – 224 с.
9. Харэўскі, С. Сто твораў ХХ стагоддзя. Нарысы па гісторыі беларускага мастацтва найноўшага часу; навук. рэд. М. Баразна / С. Харэўскі. – Мінск: ЕГУ, 2011. – 389 с.
10. Хезмондалш, Д. Культурные индустрии / Д. Хезмондалш. – М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. – 454 с.

Перечень дополнительной литературы

1. Голдберг, Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней / Р. Голдберг. – М.: Ад маргинем, 2017. – 320 с.
2. Карцева, Е. А. Динамика художественной выставки. Культурная интерпретация: монография / Е.А. Карцева. – М.: Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 168 с.
3. Клінаў, А. Дванаццать: альбом / А. Клінаў. – Мінск: Логвінаў, 2009. – 140 с.
4. Коваленко, О. С. Концептуализм в белорусском искусстве / О.С. Коваленко // Наука и образование в условиях социально-экономической трансформации общества; сб. материалов XVII Международной научно-практической конференции (г. Минск, 4 декабря 2014 г.). – Минск: Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2015. – С. 51–54.

5. Лазука Б. А. Гісторыя беларускага мастацтва (у двух тамах). – Мінск: Беларусь, 2007. – Т. 2. – 350 с.
6. Николаева Е. В. Фракталы городской культуры: монография – Санкт-Петербург: Страта, 2014. – 264 с.
7. Мирзоев, В. Апология театра: практическое пособие / В. Мирзоев. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018. – 350 с.
8. Ходж, С. Современное искусство в деталях. 75 шедевров / С. Ходж. – М.: Магма, 2019. – 336 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика формирования итоговой оценки

Для диагностики компетенций используются следующие формы: творческие презентации на практических занятиях, выполнение проектов, оценивание на основе результатов проведенного SWOT-анализа; аналитический отчет, контрольные опросы, коллоквиум.

Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) занятиях может включать в себя полноту ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д.

При оценивании презентации обращается внимание на: содержание и полноту раскрытия темы, структуру и последовательность изложения, источники и их интерпретацию, корректность оформления и т.д.

Оценка проекта может включать актуальность исследуемой проблемы, корректность используемых методов исследования, привлечение знаний из различных областей, организация работы группы, практикоориентированность полученных результатов.

Формой текущей аттестации по дисциплине «Арт-среда Беларуси» учебным планом предусмотрен экзамен.

При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и текущей аттестации студентов по дисциплине.

Примерные весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку:

Формирование оценки за текущую успеваемость:

- ответы на практических и семинарских занятиях – 20 %;
- выполнение проекта – 25 %;
- составление презентации – 15 %.
- контрольный опрос – 20 %.
- коллоквиум – 20 %.

Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки текущей успеваемости и экзаменационной оценки с учетом их весовых

коэффициентов Вес оценка по текущей успеваемости составляет 40 %, экзаменационная оценка – 60 %.

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной работы студентов

Тема 1. Содержание арт-среды

Проанализируйте функции арт-среды и ее институций.
(Форма контроля – аналитический отчет на форуме образовательного портала MOODLE).

Тема 2. Арт-среда Беларуси в системе культурных индустрий

Выявите особенности арт-среды Беларуси.
(Форма контроля – коллоквиум на форуме образовательного портала MOODLE).

Тема 3. Современное искусство Беларуси

Выявите основные темы в творчестве одного из белорусских художников и определите его характерные черты.
(Форма контроля – презентация на форуме образовательного портала MOODLE, контрольный опрос).

Тема 4. Креативные пространства Беларуси и арт-среда

Выберите одну из креативных локаций Минска (Беларуси) и проанализируйте значение арт-среды в ее функционировании.
(Форма контроля – SWOT-анализ – на форуме образовательного портала).

Тема 5. Менеджмент арт-среды Беларуси

Определите на примере деятельности одной из галерей формы и стратегии ее организации и управления.
(Форма контроля – проект на форуме образовательного портала MOODLE).

Примерная тематика семинарских занятий

Семинар 1. Современное искусство Беларуси

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие современного искусства в культурном пространстве Беларуси.
2. Становление современного искусства.
3. Искусство Беларуси рубежа XX–XXI в.

Семинар 2. Креативные пространства и арт-среда

Вопросы для обсуждения:

1. Содержание креативных пространств.
2. Функции креативных пространств.
3. Арт-среда как системообразующий фактор креативных индустрий.
4. Мировой опыт создания и развития креативных пространств.

Семинар 3. Менеджмент арт-среды

Вопросы для обсуждения:

1. Особенности менеджмента арт-среды.
2. Законодательная база управления арт-средой.
3. Организация и управление креативной арт-средой в Беларуси.

Практические занятия

- Практическое занятие 1. Содержание арт-среды.
Практическое занятие 2. Арт-среда в системе креативных индустрий.
Практическое занятие 3. Современное искусство Беларуси.
Практическое занятие 4. Креативное пространство Беларуси и арт-среда.
Практическое занятие 5. Менеджмент арт-среды.

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной дисциплины (эвристический, проективный, практико-ориентированный)

При организации образовательного процесса *используется метод проектного обучения*, который предполагает:

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание собственного продукта;

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, социальных, предпринимательских и коммуникационных задач.

Метод критического мышления, направленный на свободное высказывание студентами собственной точки зрения по поводу изучаемой темы.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся, кроме подготовки к экзамену, подготовка к зачету

При изучении учебной дисциплины рекомендуется использовать следующие формы самостоятельной работы: поиск и обзор литературы и электронных источников по индивидуально заданной проблеме курса; выполнение домашнего задания; работы, предусматривающие решение задач и выполнение упражнений, выдаваемых на практических занятиях; изучение материала, вынесенного на самостоятельное изучение; подготовка к практическим семинарским занятиям; научно-исследовательские работы; анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, составление схем и моделей на основе статистических материалов; – подготовка презентаций на заданные темы.

Примерный перечень вопросов к экзамену

1. Подходы к пониманию концепта «арт-среда».
2. Функции арт-среды.
3. Креативные пространства как сегмент креативных индустрий.
4. Деятельность креативных локаций.
5. Арт-критика и арт-кураторство.
6. Институты арт-среды.
7. Галереи/музеи/выставочные пространства как институты арт-среды.
8. Функции креативных пространств.
9. Мировой опыт в создании креативных пространств и арт-локаций.
10. Становление и развитие арт-среды Беларуси.
11. Искусство Беларуси рубежа XX–XXI вв.
12. Современное искусство Беларуси: общая характеристика, особенности.
13. Современная живопись, скульптура Беларуси.
14. Театр и кинематограф в системе креативных индустрий Беларуси.
15. Особенности менеджмента арт-среды.
16. Законодательные основы менеджмента культуры и искусства. Кодекс о культуре Республики Беларусь.

Другая значимая информация

Интернет-ресурсы

<http://artkurator.com/> - сайт по кураторству, управлению культурными индустриями, современному искусству.

<http://artaktivist.org/> - сайт по современному мировому и белорусскому искусству.

<http://arheolog.by/> - форум любителей истории, культуры и искусства Беларуси.

<http://media.forum.mediaartlab.ru/> - авангардные направления творчества.
<http://www.globmuseum.info/> - виртуальные музеи мира.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной дисциплины, с которой требуется согласование	Название кафедры	Предложения об изменениях в содержании учебной программы учреждения высшего образования по учебной дисциплине	Решение, принятое кафедрой, разработавшей учебную программу (с указанием даты и номера протокола)
Реклама в культурной индустрии	Кафедра культурологии	нет	Изменений не требуется. 22 июня 2019, протокол №12
Галереи и музеи Минска	Кафедра культурологии	нет	Изменений не требуется. 22 июня 2019, протокол №12

**ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО
ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

на ____ / ____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
_____ (протокол № ____ от _____ 201_ г.)

Заведующий кафедрой

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета
