

Программа учебной дисциплины «Арт-проект 4»

Утверждена
Академическим советом ООП
Протокол № 11 от «24» августа 2018 г.

Автор	А. Д. Старусева-Першеева
Число кредитов	4
Контактная работа (час.)	80
Самостоятельная работа (час.)	72
Курс	3
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Арт-проект 4» являются:

- Выработка у студентов понимания о том, как устроена современная арт-система.
- Понимание студентами взаимоотношений художника и институции в этой системе, методов построения отношений с художественными школами, галереями, арт-дилерами, музеями, арт-резиденциями и другими участниками процесса.
- Познакомить студентов с историей основных мегапроектов (Биеннале, Manifesta, documenta и другие), получить представление о том, как устроен современный арт-рынок в России и в мире, научатся самопродвижению.
- Написание artist statement и составление портфолио для подачи заявки в институцию, на портфолио-ревью и пр.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать:

- функционирование системы современного искусства;
- основы функционирования современной арт-системы;
- историю мегапроектов;
- основы функционирования арт-рынка.

уметь:

- написать artist statement;
- составить letter of intent в любую институцию;
- составить портфолио для участия в portfolio review или для отправки портфолио как приложения при подаче заявки на участие в конкурсах, арт-резиденциях, получение грантов и др.

владеть:

- методами самопродвижения;

- профессиональными навыками и компетенциями;
- навыками взаимодействия с институциями в России и за рубежом;
- опытом составления и подачи заявки в институцию (арт-резиденцию).

Изучение дисциплины «Арт-проект 4» базируется на освоении общеобразовательных дисциплин в бакалавриате:

- История и теория искусства
- История и теория дизайна

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

Основные понятия теории и истории искусств

Устройство современной арт-системы

История основных мегапроектов на современном арт-рынке

Составление портфолио, заявок в культурные и арт-институции, написание artist statement.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Защита artist statement
- Portfolio review
- Составление заявки для подачи в арт-резиденцию

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекция 1: Введение в арт-систему: участники процесса и их деятельность

1. Художники
2. Государственные институции
3. Галереи
4. Коллекционеры
5. Арт-дилеры
6. Фонды, некоммерческие организации
7. Резиденции
8. Критики
9. Кураторы
10. Деятели культуры
11. Публика

Лекция 2: Художник всегда прав: этика взаимоотношений с производителями искусства; конфликт художника и контрагента: кейсы, пути решения проблемы, предотвращение конфликтов и спорных ситуаций, авторское право, составление договора с институцией;

Лекция 3: Искусство и творчество: основные различия. Процесс производства произведения искусства, составление сметы, поэтапная подготовка;

Лекция 4: Публичный показ произведения искусства – групповая выставка, персональная выставка. Экспозиция, работа с куратором, пресс-службой, дизайнерами и архитекторами;

Лекция-семинар 5: Artist statement: что это такое и зачем нужно. Учимся писать о себе правильно*;

Лекция 6: Основные резиденции Европы, России, США и Азии;

Лекция-семинар 7: Портфолио. Показ проектов студентов и оформление портфолио. Типы портфолио для разных кейсов, подробный разбор*;

Лекция 8: Арт-рынок в России и за рубежом;

Лекция 9: История зарубежных мегапроектов: Биеннале, Manifesta, documenta и другие;

Лекция 10: История российских мегапроектов;

Семинар 11: Пишем письмо в резиденцию. Разбор структуры текста, основные моменты, самые распространенные ошибки*;

Лекция-семинар 12: Сайт художника. Что это такое, зачем это нужно, как правильно подойти к наполнению и оформлению, примеры;

Семинар 13: Разбор artist statement студентов на английском с примерами работ. Разбор портфолио студентов на английском языке*;

Семинар 14: Разбор писем в резиденцию по выбору, просмотр заявок*;

Лекция 15: Создание и продвижение личного бренда: социальные сети, каналы и др.;

Лекция-семинар 16: Self-promotion: artviewer и другие платформы. Как подать себя правильно*.

* к занятию студенты должны выполнить домашнее задание

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Промежуточная и итоговая оценка за экзамены складывается из следующих элементов:

1. Текущий контроль, проведенный в середине модуля преподавателем дисциплины.

2. Результаты экзаменационного просмотра (процедура проведения просмотра описана в пункте 7 программы “Критерии и навыки оценивания”).

Оценка выводится по формуле средней взвешенной с учетом введенных весов.

Вес экзаменационного просмотра – 0,8 (k) – *Оэкз*; вес текущего контроля в середине модуля – 0,2 (k_1) – *Онакопл*.

Таким образом, итоговая оценка рассчитывается по формуле

$$\text{Результ} = k_1 * \text{Онакопл} + k * \text{Оэкз/зач}$$

Пример: оценка за экзаменационный просмотр = 8 баллов; за текущий контроль в середине модуля = 6, тогда результирующая оценка (РО) складывается следующим образом:

$РО = 6 * 0,2 + 8 * 0,8 = 1,2 + 6,4 = 7,6$ – при округлении по правилам округления чисел и получается оценка за экзамен = 8.

В экзаменационную ведомость проставляется оценка = 8.

В итоговой оценке по дисциплине (выставляемой в диплом о высшем образовании) выставляется последняя экзаменационная оценка по учебной дисциплине.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В качестве примеров работ для студентов, также используются материалы с сайта студенческого портфолио <http://portfolio.hse.ru>, позволяющие увидеть ранее выполненные работы студентов по дисциплине и оценки, выставленные экзаменационной комиссией.

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

1. Иттен, И. Искусство цвета / М.: Издатель Д.Аронов, 2007. 95 с. ISBN 978-5-9505601-5-6
2. Ковешникова, Н. А. Дизайн / М.: ОМЕГА-Л, 2005. 223 с. ISBN 5-9811939-4-8
3. Литвинов, В. В. Дизайн: магазин, витрина... / М.: РУДИЗАЙН, 2006. 398 с.
4. Миронова, Л. Н. Цвет в изобразительном искусстве / Минск: Беларусь, 2005. 151 с. ISBN 985-01-0512-7
5. Михайлов, С. М. История дизайна / М.: Союз дизайнеров России, 2004
6. Михайлов, С. М. Становление дизайна как самостоятельного вида проектно - художественной деятельности, 2004. 278 с. ISBN 5-901512-08-1
7. Овчинникова, Р. Ю. Дизайн в рекламе / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 239 с. ISBN 978-5-238-01525-5

5.2 Дополнительная литература

1. Тихонов, С. В. Рисунок / М.: Архитектура-С, 2004. 296 с. ISBN 5-9647001-8-7
2. Ученова, В. В. История рекламы / СПб.: Питер, 2002. 303 с. ISBN 5-947234-31-9
3. Хаас, К. Фотошкола / СПб.: БХВ-Петербург, 2001. 288 с. ISBN 978-3-645-60005-7
4. Шевцова, Г. В. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" / М.: Высш. шк., 2007. 343 с. ISBN 978-5-06-005629-7
5. Эренгросс, Б. А. Мировая художественная культура / М.: Высш. шк., 2001. 767 с. ISBN 5-06-003754-1

5.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
----	---	--

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Электронно-библиотечная система Alpina Digital	URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library
2.	Гарант	http://www.garant.ru/
3.	Консультант-Плюс	http://www.consultant.ru/
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима стандартно оборудованная компьютерная аудитория (компьютеры PC или Mac, видеопроектор и экран настенный, со звуковым оснащение), а также стандартно оборудованная аудитория (столы, стулья) для выполнения ручных эскизных зарисовок и других работ.