

МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
"Российский государственный профессионально-педагогический университет"
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра дизайна интерьера

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.01.02 АРТ-ПРОЕКТ

Направление подготовки: 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям)

Профиль подготовки: Креативные индустрии и менеджмент в образовании

Формы обучения: очная

Квалификация (степень) выпускника: Магистр

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

Проректор по образовательной
деятельности

Л. К. Габышева

Разработчики:

Доцент кафедры дизайна интерьера, доцент Буткевич Н. В.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины - формирование умений и навыков планирования, организации и управления командной работы, личными и коллективными действиями членов команды на всех этапах ее жизненного цикла по разработке и реализации проектов, направленных на развитие предпринимательства и наставничества в креативных индустриях, используя систематизацию и анализ организационной и технологической информации, связанной с организацией мероприятий

Задачи изучения дисциплины:

- Способствовать формированию умений планирования командной работы для достижения поставленной цели;
- Способствовать развитию навыков организации и управления личными и коллективными действиями членов команды на всех этапах ее жизненного цикла;
- Развивать способность осуществлять профессиональное консультирование по разработке и реализации проектов, направленных на развитие предпринимательства и наставничества в креативных индустриях;
- Способствовать формированию умений и навыков систематизации и анализа организационной и технологической информации, связанной с организацией мероприятий.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК-3.1 Планирует командную работу для достижения поставленной цели

Знать:

УК-3.1/Зн2 Правила и условия эффективности командной работы, групповой подход к принятию решений

Уметь:

УК-3.1/Ум1 Разрабатывать стратегию командной работы

Владеть:

УК-3.1/Нв1 Цифровыми технологиями планирования, управления проектами, делегирования, взаимодействия и совместной работы

УК-3.2 Организовывает и управляет личными и коллективными действиями членов команды на всех этапах ее жизненного цикла

Знать:

УК-3.2/Зн1 Функции, обязанности проект-менеджера, требования к нему

Уметь:

УК-3.2/Ум1 Распределять поручения и делегировать полномочия, инструктировать членов команды, организовывать и управлять их конструктивным взаимодействием

Владеть:

УК-3.2/Нв2 Методами установления коммуникативных связей, организации и проведения совещаний, ведения переговоров

ПК-П2 Способен осуществлять профессиональное консультирование по разработке и реализации проектов, направленных на развитие предпринимательства и наставничества в креативных индустриях

ПК-П2.1 Организация деятельности по профессиональному консультированию
Знать:

ПК-П2.1/Зн7 Правила делового общения, этикета и межкультурной коммуникации

Уметь:

ПК-П2.1/Ум6 Систематизировать и анализировать организационную и технологическую информацию, связанную с организацией мероприятий

Владеть:

ПК-П2.1/Нв4 Определение ресурсов, необходимых для работы

ПК-П2.1/Нв5 Координация деятельности подчиненных работников

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Арт-проект» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 3.

Предшествующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

Б1.О.02.02 Инновационные процессы в профессиональном и дополнительном образовании;

Б1.В.01.02 Креативное предпринимательство;

Б1.В.01.01 Маркетинг в сфере креативных индустрий;

Б1.О.02.01 Психология профессионализма;

Б1.В.02.01 Теория развития креативных индустрий;

Б1.В.02.03 Технологии креативного проектирования;

Б1.О.02.05 Управление проектами в сфере профессионального и дополнительного образования;

Б2.О.02(П) Эксплуатационная практика;

Последующие дисциплины (практики) по связям компетенций:

- Б3.01(Д) Выполнение и защита выпускной квалификационной работы;
- Б1.В.02.04 Креативные индустрии в цифровом пространстве;
- Б2.О.03(П) Научно-исследовательская работа;
- ФТД.02 Партнерство и коммуникации в сфере креативных индустрий;
- Б2.О.04(П) Педагогическая практика;
- Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика;
- Б1.В.ДВ.01.01 Сценарное мастерство;
- Б1.В.02.03 Технологии креативного проектирования;
- Б2.О.05(П) Технологическая (проектно-технологическая) практика;
- Б1.В.01.03 Управление образовательными организациями;
- Б1.О.02.05 Управление проектами в сфере профессионального и дополнительного образования;

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Третий семестр	108	3	34	28	6	65	Зачет (9)
Всего	108	3	34	28	6	65	9

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Лабораторные занятия	Лекционные занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Современное искусство как экспериментальная площадка в сфере разработки средств и методов художественно-образного моделирования.	37	8	4	25
Тема 1.1. Роль современного искусства в художественных и социальных процессах.	16	4	2	10
Тема 1.2. Формы массовой культуры и современное искусство. Инструменты и методы современного искусства.	21	4	2	15
Раздел 2. Арт-коллаборация как эффективный инструмент развития городского культурного пространства.	62	20	2	40
Тема 2.1. Коллаборационный формат проектной деятельности как эффективный инструмент достижения общих целей.	20	8	2	10
Тема 2.2. Выставочный проект, как форма арт-коллаборации.	42	12		30
Итого	99	28	6	65

5. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Современное искусство как экспериментальная площадка в сфере разработки средств и методов художественно-образного моделирования.

Тема 1.1. Роль современного искусства в художественных и социальных процессах.

Многозадачность современного искусства.

Современное искусство как совокупность художественных практик XX века

Тема 1.2. Формы массовой культуры и современное искусство. Инструменты и методы современного искусства.

Перформансы и хеппенинги, инсталляции.

Исторический, политический и художественный контексты инсталляции и перформанса.

Перформанс как художественное действие. Цвет и форма. Звук. Разновидности звуковых инсталляций, соединяющих аудиальное и визуальное.

Сайнс-арт: новые технологии в искусстве. Специфика современного искусства и новых направлений медийных искусств.

Раздел 2. Арт-коллаборация как эффективный инструмент развития городского культурного пространства.

Тема 2.1. Коллаборационный формат проектной деятельности как эффективный инструмент достижения общих целей.

Арт-коллаборация - креативное партнёрство в сфере культуры и искусства с целью совместного продвижения собственных брендов. Возможности арт-коллаборации в создании новых культурных продуктов. Современные методы классификации арт-коллабораций

Тема 2.2. Выставочный проект, как форма арт-коллаборации.

Синтетичность и гибридность арт-объектов. Особенности функционирования и восприятия звучащих арт-объектов в системе урбанистического дизайна.

.Концепция и стратегия выставочного проекта. Работа с актуальными темами и направлениями в рамках выставочной деятельности.

Разработка концепции и идеи проектов. Индивидуальный выставочный проект.

Коллективная практика. Исследование групповой художественной деятельности.

Междисциплинарный подход в организации экспозиций.

Разработка коллективного проекта. Определение вида реализации проекта. Формирование идеи и концепции. Представление проекта, презентация и защита проекта.

6. Рекомендуемые образовательные технологии

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и престаёт быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры

(деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

2. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

3. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые, интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Быстрова, Т. Ю. Философия дизайна: Учебно-методическое пособие / Т. Ю. Быстрова; Быстрова Т. Ю.. - Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. - 128 - 978-5-7996-1559-8. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/66212.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке.
2. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование: Учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «магистр» / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. - Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. - 150 - 978-5-8154-0357-4. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/66376.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке.
3. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого исполнения дизайн-проекта: Учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 73 - 978-5-4486-0566-6. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/83264.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке.
4. Пендикова, И. Г. Концептуализм как творческий метод дизайна и рекламы: Учебное пособие / И. Г. Пендикова. - Омск: Омский государственный технический университет, 2016. - 120 - 978-5-8149-2327-1. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/60878.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке.
5. Тарасова, А. Г. Проектирование арт-объектов: учебное пособие для вузов [Гриф УМО] / А. Г. Тарасова; Рос. гос. проф.-пед. ун-т.; Российский государственный профессионально-педагогический университет. - Екатеринбург: Издательство РГППУ, 2015. - 74 - 978-5-8050-0575-7. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <http://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/6923> (дата обращения: 20.11.2023). - Режим доступа: по подписке.

Дополнительная литература:

1. Лин, Майк В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во всех видах дизайна: от эскиза до реального проекта : [учеб.-практ. пособие] / Майк В. Лин ; [пер. с англ. О. П. Бурмаковой]. - Москва : АСТ : Астрель, 2010. - 203 с.
2. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. - Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - 208 - 978-5-87149-120-1. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/30638.html> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке.
3. Пигулевский, В. О. Дизайн и культура [Текст] = Design & culture / В. Пигулевский. - Харьков : Гуманитарный Центр, 2014. - 313 с.
4. Розенсон, И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. . — 2-е изд. / И. А. Розенсон. - СПб.: Питер, 2021. - 256 - 978-5-4461-9744-6. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <http://ibooks.ru/reading.php?productid=377358> (дата обращения: 09.11.2023). - Режим доступа: по подписке.

7.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных
Не используются.

Ресурсы «Интернет»

1. <http://eios.rsvpu.ru/> - Электронная информационно-образовательная среда РГППУ

7.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Office Professional Plus;
2. Операционная система Windows;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

Не используется.

7.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Для лекционных и практических занятий

Учебная аудитория современного искусства и колористики (11-401)

Для самостоятельной работы

Помещение для самостоятельной работы (11-205)