Аннотации
по дисциплинам учебного плана
направления подготовки 51.04.01Культурология
направленность «Современное искусство и креативные индустрии»
Составлены в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ №1183 от 06.12.2017
год начала подготовки: 2024

Блок 1. Дисциплины (модули)
Обязательная часть

Б1.О.01. Модуль «Профессиональная коммуникация»

Б1.О.01.01. Иностранный язык: профессиональная терминология и основы перевода научных текстов

Цель дисциплины:
предметные:
- формирование иноязычной коммуникативной компетенции;
- формирование основ профессиональных знаний средствами иностранного языка.

личностные:
- расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи;
- формирование готовности к саморазвитию.

Компетенции: УК-4
Общая трудоемкость: 3 з.ед.-108 часов.
Содержание дисциплины:
1. Английский язык для ситуаций делового/научного общения (сообщение об обучении в магистратуре, сообщение о тематике научного исследования, специальности, своих увлечениях и т.д.).
2. Устные деловые разговоры в процессе профессионального взаимодействия (в том числе деловая презентация, участие в научной конференции). Письменная деловая переписка, тексты и темы формата «Деловой английский язык».
3. Чтение и перевод текстов по специальности (научных текстов, статей). Профессиональная терминология.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.О.01.02. Информационные технологии в профессиональной деятельности

Цель дисциплины: изучение основных информационных технологий, областей их применения и формирование навыков системного подхода при использовании информационных технологий в профессиональной деятельности
Компетенции: УК-4
Общая трудоемкость:5 з.ед.-180 часов.
Содержание дисциплины: использование сети Интернет для поиска учебной и научной информации. Информационные технологии разработки и использования решений, основанных на формах (на примере MS InfoPath). Информационные технологии в

научных исследованиях. Работа с базами данных (на примере MS Excel). Использование СУБД (на примере MS Access).

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.О.01.03. Профессиональная этика

Цель дисциплины: сформировать знания о различных приемах и способах социализации личности и социального взаимодействия; сформировать способности осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде.

Компетенции: УК-3,УК-6.

Общая трудоемкость:4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины:

- Предмет и категории этики. История этических учений.
- Деловое общение как вид социальной деятельности.
- Содержание и особенности профессиональной этики.
- Культура делового общения.
- Методы и средства делового общения.
- Речевой этикет. Этикет презентации. Коммуникации, переговоры, этикет.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.О.02. Модуль « Междисциплинарные научно-исследовательские проекты»

Б1.О.02.01. Научная и проектная деятельность в социокультурной практике

Цель дисциплины: изучить научные методы управления проектами в сфере креативных индустрий.

Компетенции: УК-2, ОПК-1.

Общая трудоемкость:5 з.ед.-180 часов.

Содержание дисциплины: Раздел 1. Общие понятия: проект, проектная деятельность, проектирование. Раздел 2. Технология предварительного проектного исследования. Раздел 3. Учебно-исследовательские кейсы. Раздел 4. Методические рекомендации по выполнению предварительного проектного исследования.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.О.02.02. Логика и теория проектной деятельности

Цель дисциплины: сформировать способности осуществления критического анализа проблемных ситуаций; проведения и организации проектов.

Компетенции: УК-1,2, ОПК-2.

Общая трудоемкость: 6 з.ед.-216 часов.

Содержание дисциплины:

- Логика как наука. Предмет и значение логики для проектной деятельности.
- Сущность и содержание социального проектирования и проектирования в образовании.
- Понятие. Суждение. Законы логики. Умозаключение.
- Теория аргументации в проектной деятельности.
- Аргументация и дискуссия.

Форма промежуточной аттестации: зачет, экзамен.

Б1.О.03. Модуль «Современное искусство: контекст, направления, жанры, концепции»

Б1.О.03.01. Современное искусство в контексте креативных индустрий.

Цель дисциплины: раскрыть роль современного искусства, в социально-экономическом развитии страны; раскрыть потенциал арт-кластера, как площадки для развития современного искусства, в раскрытии возможностей новых форм и условий продвижения современного искусства в общественную среду.
Компетенции: УК-5, ОПК-1.
Общая трудоемкость: 5 з.ед.-180 часов.
Содержание дисциплины: Понятие современного искусства. Понятие креативных индустрий. Понятие арт-кластера. История становления и развития арт-кластеров. Методы и инструменты продвижения и развития современного искусства в структуре арт-кластера. Анализ действующих арт-кластеров креативных индустрий в области современного искусства. Механизмы взаимодействия современного искусства и бизнеса.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.О.03.02. Материаловедение и технология в креативных индустриях.

Цель дисциплины: овладение основными знаниями и умениями в области материаловедения и технологии изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства; овладение основами теории и практики технологической обработки материалов; формирование понятийного аппарата в области знания материалов.
Компетенции: ПК-3
Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.
Содержание дисциплины: Раздел 1. История развития рисунка и живописи. Организация рабочего места и техника безопасности. Графические техники: карандаш, уголь, сангина, соус, сепия, тушь, маркеры и тд. Особенности работы и технологические свойства графических материалов. Раздел 2. Технология живописи, техники живописи: акварель, гуашь, масло, акрил, темпера и т.д.. Бумага. Грунты. Практическое применение основных техник графики живописи. Особенности работы и технологические свойства живописных материалов.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.О.03.03. Практическая история современного искусства.

Цель дисциплины: познакомить с основными художественными формами современного искусства на примере художников.
Компетенции:УК-5,ПК-1.
Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.
Содержание дисциплины: Виды современного искусства (contemporary-art). Стиль стрит-арт и граффити: Cornbread (Дэрил МакКрей), TAKI 183, Кит Харинг, Жан-Мишель Баския, Блек ле Рат (Ксавье Проу), Крис «Daze» Эллис, Джон «Крэш» Матос, Леди Пинк (Сандра Фабара), Фрэнк Шепард Фейри, Бэнкси, Кенни Шарф, Барри МакГи. Тактические медиа: Жан Питерс. Тоизм:Деян, Студия тоизма в Гронингене. Циничный реализм: художники- Юэ Миньцзюнь, Ян Шаобинь и Ван Цзиньсун. Эволюционное искусство. Эковенция. GPS-рисование. Mission School. Superflat. Superstroke. Taring Padi. Verdadism. Альтермодерн. Арт-интервенция. Артивизм.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.О.03.04. Продвижение продуктов креативных индустрий: лучшие практики

Цель дисциплины: совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для профессиональной деятельности, и повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации в сфере культуры и искусства в аспекте проектной деятельности.

Компетенции: УК-2, ОПК-3,ПК-1

Общая трудоемкость:4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины: Раздел 1. Основные тренды современной культурной политики в области творческих индустрий. Культура как индустрия. Современные мировые практики в сфере творческих индустрий. Современные российские практики в сфере творческих индустрий. Раздел 2. Разработка проекта. Идея проекта: от креативной концепции до социальной проблематики. Цели и показатели проекта. Этапы проекта. Контрольные точки и мероприятия, обеспечивающие достижения целей и показателей проекта. Сроки реализации и объемы финансового обеспечения проекта. Команда и партнеры проекта. Реализация проекта. Аналитика проекта. Анализ потенциалов проектов в сфере творческих индустрий с учетом современных экономических, социальных и управленческих стратегий. Интеллектуальная собственность.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б1.В.01. Модуль «Креативные индустрии и их роль в развитии современного искусства»

Б1.В.01.01. 2D Медиа. Способы создания работ на плоскости.

Цель дисциплины: создание 2D-модели художественного цифрового произведения.

Компетенции: ОПК-2, ПК-3

Общая трудоемкость: 4 з.е.-144 часа.

Содержание дисциплины: Цифровое 2D рисование. Двухмерная цифровая живопись. Художественное программное обеспечение. Этапы создания художественного цифрового произведения.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.01.02. 3D Медиа. Способы создания объемных работ.

Цель дисциплины: создание 3D-модели художественного цифрового произведения.

Компетенции:ОПК-2, ПК-3

Общая трудоемкость:5 з.е.-180 часов

Содержание дисциплины: 3D рисование и скульптура. Особенности техники и способы ее применения. Художественное программное обеспечение. Этапы создания художественного цифрового произведения.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.В.01.03. Цифровые медиа. Креативные работы при помощи цифровых технологий.

Цель дисциплины: сформировать общее понимание о цифровом искусстве.

Компетенции: ПК-3

Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.
Содержание дисциплины: Сущность цифровых медиа. Стили и типы цифрового искусства. Цифровое 2D рисование. Цифровое 3D рисование и 3D-скульптура. Пиксель арты. Фрактальное искусство. Алгоритмическое искусство. Цифровая фотография. VR искусство. Двухмерная компьютерная графика. Трехмерная компьютерная графика. Фотобашинг. Фотоживопись. Data-Moshing. Динамическое рисование. Цифровой коллаж. Растровое исскуство. Векторное искусство. Интегрированное искусство. Микс-медиа. Дитджитал пейнт сгенирированая компьютером. Когда гений встречается с творчеством.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.02. Модуль «Креативные индустрии в визуальных искусствах»

Б1.В.02.01. Философия и теория современного искусства

Цель дисциплины: получить знания о традиционной и современной философии искусства.
Компетенции: УК-5
Общая трудоемкость:4 з.ед.-144 часа.
Содержание дисциплины: Традиционная и современная философия искусства. Традиционная философия искусства (Аристотель, Платон). Современная теория искусства 19-начало 20 века (возникновение абстракционизма, кубизма, футуризма и т.д.). Задачи новой философии искусства. Сравнительный анализ художественных произведений традиционной и современной философии искусства. Философия в мире искусства: некоторые новейшие теории современного искусства (Джорджо Агамбен, Жак Рансьер и Питер Осборн).
Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.В.02.02. Графический дизайн

Цель дисциплины: развитие способностей к практической деятельности в современной рекламе, полиграфии, развитие творческого мышления, формирование личной профессиональной компетентности в области методики создания графических дизайн-проектов.
Компетенции: УК-2, ПК-3.
Общая трудоемкость: 3 з.ед.-108 часов.
Содержание дисциплины: Понятие «графический дизайн» и виды графического дизайна. Технологические процессы в графическом искусстве. Особенности цветной графики. Современное применение графики. Понятие полиграфии. Роль графического дизайна в рекламе и маркетинге. Основные принципы организации графической композиции в рекламе, фирменном стиле, полиграфии. Цвет в графической композиции; стилизация и трансформация в проектной графике. Разработка полиграфической продукции. Разработка дизайна наружной рекламы. «Культура подачи» цифровой графической композиции.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.02.03. Киноиндустрия

Цель дисциплины: познакомить с основами кинопроизводства.
Компетенции: УК-2,3,5.
Общая трудоемкость: 5 з.ед.- 180 часов.

Содержание дисциплины: Понятие киноиндустрии. Киноиндустрия за рубежом и в России. Кинопроизводство (кинофильмы, мультипликация). Технологические этапы современного кинопроизводства. Кинопрокат.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору

Б1.В.ДВ.01.01 Современная живопись и графика

Цель дисциплины: познакомить с видами современной живописи и графики.
Компетенции: ПК-3
Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.
Содержание дисциплины: Раздел 1. Понятие современной живописи. Направления современной живописи. Раздел 2. Понятие современной графики. Направления современной графики. Стрит-арт. Граффити. Мурал. Трёхмерная графика. Комиксы. Раздел 3. Смешанная техника: живопись и графика.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.01.02. Цифровая живопись и иллюстрации

Цель дисциплины: научить основам цифрового искусства.
Компетенции:ПК-3
Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.
Содержание дисциплины: Цифровое искусство (Digital art). Специальное программное обеспечение. Цифровая живопись. Цифровая иллюстрация. Критерии оценки художественного произведения искусства в цифровой форме. Современные художники цифрового искусства.
Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.02.01. Керамика современные технологии

Цель дисциплины: развитие художественно-творческих способностей через получение знаний, умений, навыков, и освоение технологии изготовления художественной керамики. Изучение специфических особенностей материала, его технические и декоративные свойства, влияние технологии на особенности формы, поверхности, фактуры предмета. Создание авторского объекта декоративно-прикладного искусства в материале.

Компетенции: ПК-3

Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины: История развития и технологии керамического искусства. Классификация керамических изделий. Технология художественной керамики. Технологические приемы изготовления изделий методом жгута, пласта, на гончарном круге. Сушка, оправка. Обжиг. Керамические краски, глазури, ангобы. Современные приёмы и средства декорирование обожжённых изделий.

Форма промежуточной аттестации: развитие художественно-творческих способностей через получение знаний, умений, навыков, и освоение технологии изготовления художественной керамики. Изучение специфических особенностей материала, его технические и декоративные свойства, влияние технологии на особенности формы, поверхности, фактуры предмета. Создание авторского объекта декоративно-прикладного искусства в материале.

Б1.В.ДВ.02.02. Мелкая пластика.

Цель дисциплины: развитие художественно-творческих способностей через получение знаний, умений, навыков, и освоение технологии изготовления художественной керамики. Изучение специфических особенностей материала, его технические и декоративные свойства, влияние технологии на особенности формы, поверхности, фактуры предмета. Создание авторского объекта декоративно-прикладного искусства в материале.

Компетенции: ПК-3

Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины: История развития и технологии керамического искусства. Классификация керамических изделий. Технология художественной керамики. Технологические приемы изготовления изделий методом жгута, пласта, на гончарном круге. Сушка, оправка. Обжиг. Керамические краски, глазури, ангобы. Современные приёмы и средства декорирование обожжённых изделий.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.03.01. Нетворкинг. Галерейный бизнес и музейное взаимодействие.

Цель дисциплины: сформировать знания об искусстве нетворкинга.

Компетенции: УК-5,ПК-1

Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины: Понятие нетворкинга. Цели и задачи нетворкинга. Виды нетворкинга. Среда и способы нетворкинга. Основные принципы нетворкинга. Softskills. Зона комфорта. Искусство общения. Формы нетворкинга в жизни. Преимущества и недостатки нетворкинга. Понятие галереи. Виды и функции галереи. Основы галерейного бизнеса. Музей и галерея-причины совместного взаимодействия и перспективы развития. Защита результата интеллектуальной творческой деятельности.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.03.02. Творческие коллаборации. Арт -резиденции. Фонды. Выставочные площадки.

Цель дисциплины: раскрыть понятия творческих - коллабораций и их задачи в профессиональной деятельности.

Компетенции: УК-5,ПК-1.

Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины: Понятие творческой-коллаборации. Примеры творческого взаимодействия. Понятие арт-эксперта. Понятие арт-резиденции и их функции. История возникновения арт-резиденций. Основные виды арт-резиденций. Критерии выбора арт-резиденций. Роль арт-резиденций в становлении художника. Арт-резиденции в России и за рубежом. Механизмы взаимодействия арт-резиденций и художника. Понятие выставочного пространства. Принципы проектирования выставочного пространства. Условия восприятия выставочной информации.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.04.01. Дизайн, 3D моделирование и печать сувенирного изделия.

Цель дисциплины: расширить у студентов представление о технологиях искусства; формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих практическую подготовку магистров, необходимых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, предусмотренной образовательной

программой, формирование креативного будущего специалиста на базе развития пространственного и логического мышления.

Компетенции: ПК-3.

Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины: Раздел.1. Понятия Дизайна вещи. Критерии дизайна изделия. Дизайн-анализ изделия: эргонометрия, экологичность, социальность, функциональность, эстетичность, экономичность. Процессы изготовления, распространения и продажи изделия. Раздел 2. Понятия сувенира. Функции сувенира. Особенности изготовления сувенира. Забайкальский сувенир. Раздел 3. 3D моделирование. Создание 3D модели и последующая обработка готового изделия.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Б1.В.ДВ.04.02. Дизайн, проектирование и конструирование изделия.

Цель дисциплины: расширить у студентов представление о технологиях искусства; формирование комплекса устойчивых знаний, умений и навыков, определяющих практическую подготовку магистров, необходимых и достаточных для осуществления всех видов профессиональной деятельности, предусмотренной образовательной программой, формирование креативного будущего специалиста на базе развития пространственного и логического мышления.

Компетенции: ПК-3.

Общая трудоемкость: 4 з.ед.-144 часа.

Содержание дисциплины: Раздел.1. Понятия Дизайна вещи. Критерии дизайна изделия. Дизайн-анализ изделия: эргонометрия, экологичность, социальность, функциональность, эстетичность, экономичность. Процессы изготовления, распространения и продажи изделия. Раздел 2. Понятия сувенира. Функции сувенира. Особенности изготовления сувенира. Забайкальский сувенир. Раздел 3. 3D моделирование. Создание 3D модели и последующая обработка готового изделия.

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Блок 2. Практика

Б2.О. Обязательная часть

Б2.О.01(У) Учебная практика (ознакомительная)

Цель: получение первичных знаний проектной деятельности в области современного искусства и креативных индустрий.

Компетенции: УК-2,3,6, ОПК-1, ПК-1.

Общая трудоемкость:3 з.ед.-108 часов.

Содержание: подготовительный или информационно - проектировочный этап (разработка концепции проекта); основной или организационно - деятельностный этап (обзор и анализ информации по теме научно-исследовательской работы, постановка цели и задач исследования, изучения методик проведения экспериментальных исследований, проведение экспериментальных исследований, обработка экспериментальных данных, подготовка научной публикации); заключительный или обобщающе-результативный этап (анализ осуществления плана практики, подведение итогов).

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Б2.О.02(У) Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

Цель: формирование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, учебно-методической деятельности, повышение уровня профессиональной компетентности.
Компетенции: УК-1-6, ОПК-1-3, ПК-1-3
Общая трудоемкость: 9 з.ед.- 324 часа.
Содержание: подготовительный или информационно - проектировочный этап (разработка индивидуальной программы осуществления научно-исследовательской работы); основной или организационно - деятельностный этап (обзор и анализ информации по теме научно-исследовательской работы, постановка цели и задач исследования, изучения методик проведения экспериментальных исследований, проведение экспериментальных исследований, обработка экспериментальных данных, подготовка научной публикации); заключительный или обобщающе-результативный этап (анализ осуществления плана практики, подведение итогов).
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Б2.О.03(П) Производственная практика (проектно-технологическая)

Цель: обобщение и систематизация профессиональных знаний и умений магистрантов как результата их вузовской подготовки и самостоятельной профессиональной деятельности, подготовка компетентного, самостоятельного, творческого, мобильного, обладающего инновационным мышлением и поведением профессионала; освоение практикантами основных видов профессиональной педагогической деятельности: воспитательной, преподавательской, учебно-методической, социально-педагогической, коммуникативной, культурно-просветительской, рефлексивной.
Компетенции: УК-6, ОПК-2,3, ПК-2
Общая трудоемкость: 9 з.ед.- 324 часа**.**
Содержание: подготовительный или информационно-проектировочный этап. Основной или организационно-деятельностный этап учебной практики. Заключительный или обобщающе-результативный этап учебной практики.
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Б2.В. Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Б2.В.01(Пд) Производственная практика (преддипломная)

Цель: научить проводить теоретико-методологическое исследование в области современного искусства и креативных индустрий; а так же руководство практической частью магистерской диссертации (создание арт-объекта), если таковая имеется.
Компетенции: УК-1-6, ОПК-1-3, ПК-1-3
Общая трудоемкость: 9 з.ед.- 324 часа.
Содержание дисциплины: Методики, технологии и приемы обучения. Анализ результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; Научно-исследовательские задачи в сфере науки и образования, индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач; Проектирование образовательного пространства, в том числе в условиях инклюзии; Проектирование форм и методов контроля качества образования, различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта; Проектирование содержания учебных дисциплин, технологий и конкретных методик обучения; Разработка и реализация методических моделей, методик, технологий и приемов обучения; Систематизация, обобщение и распространение отечественного и

зарубежного методического опыта в профессиональной области. Формирование художественно-культурной среды.

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.

Блок 3. Государственная итоговая аттестация

Б3.01. Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Цель: является установление соответствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО.

Компетенции: УК-1-6, ОПК-1-3, ПК-1-3

Общая трудоемкость:9 з.ед.- 324 часа.

Содержание: Определение методологического аппарата: объекта, предмета исследования, цели, задач исследования; проведение формирующего этапа экспериментального исследования, сбор материала второй главы дипломной работы, его обработка, как в количественном отношении, так и в качественном отношении; сбор материала второй главы ВКР; Определение методологического аппарата: объекта, предмета исследования, цели, задач исследования; Разработка конкретизированной (уточненной) модели экспериментального исследования, программы формирующего эксперимента; Сбор материала первой главы ВКР, корректировка параграфов научной работы с позиций целостности, логичности и последовательности изложения; Теоретический анализ этапов исследования, разработка конкретизированной (уточненной) модели экспериментального исследования

Форма промежуточной аттестации: защита выпускной квалификационной работы.