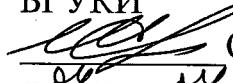

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
БГУКИ
 С.Л.Шпарло
«07» 07 2023 г.
Регистрационный № УД-7-04131ч.

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА И ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ**

*Учебная программа учреждения высшего образования
по учебной дисциплине
для специальности углубленного высшего образования
7-06-0213-01 Искусствоведение*

Учебная программа разработана на основе образовательного стандарта углубленного высшего образования ОСВО 7-06-0213-01-2023 по специальности 7-06-0213-01 Искусствоведение, учебного плана по специальности углубленного высшего образования 7-06-0213-01 Искусствоведение, профилизации: Компаративное искусствоведение. Регистрационный №7-06-02-06/23 уч. от 15.02.2023.

СОСТАВИТЕЛЬ:

Т.В. Ротько, доцент кафедры теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А.Г. Шимелевич, доцент кафедры истории и теории искусств учреждения образования «Белорусская государственная академия искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

Е.В. Голикова-Пошка, старший научный сотрудник отдела экраных искусств государственного научного учреждения «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси», кандидат искусствоведения, доцент.

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой теории и истории искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 24 от 26.06.2023);

Президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023).

Ответственные за выпуск: Т.В. Ротько

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта углубленного высшего образования ОСВО 7-06-0213-01-2023 по специальности 7-06-0213-01 Искусствоведение.

Учебная программа по учебной дисциплине «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» направлена на формирование у студентов развернутых представлений о тенденциях и направлениях развития искусства в XXI столетии во всем многообразии его проявлений. Данная дисциплина призвана способствовать формированию широкого кругозора, толерантности и понимания проявлений современного искусства.

Целью учебной дисциплины является систематизация и углубление знаний студентов по проблематике современного искусства и искусствоведения.

Задачи учебной дисциплины:

- сформировать понимание причинной обусловленности проблем современного искусства и искусствоведения;
- расширить знания по теории искусства в контексте современных глобализационных процессов;
- усовершенствовать навыки критического анализа художественных произведений современного искусства;
- сформировать целостное представление об основных тенденциях развития современного искусства и искусствоведения.

Изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» должно обеспечить формирование у студентов следующих компетенций:

СК-1 Быть способным к разработке и оформлению научных текстов по проблемам компаративного искусствоведения.

СК-2 Быть способным анализировать современное искусство, определять проблемное поле искусствоведения и решать его актуальные вопросы.

СК-6 Быть способным к самостоятельной авторской работе, редакционной подготовке научных публикаций, работе в научных, редакционных коллективах.

Учебная дисциплина «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» межпредметно связана с учебными дисциплинами «Компаративное искусствоведение и практика научно-исследовательской деятельности», «Медиатехнологии в искусстве и современные арт-практики», «Проблемы развития современного искусства Республики Беларусь», «Проблемы современной художественной критики».

В результате освоения учебной дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» студент должен знать:

- терминологию, используемую при изучении дисциплины;
- основные тенденции развития современного искусства;
- основные подходы современного искусствоведения.

уметь:

- профессионально и грамотно применять понятийный аппарат в процессе коммуникации и при решении конкретных задач обучения;
- селекционировать и применять теоретический материал при решении практических задач;
- характеризовать актуальное состояние современной художественной культуры;
- анализировать основные проблемы современного искусства;
- применять приобретенные знания в профессиональной деятельности.

владеть навыками:

- использования методологических и практических знаний, которые дают возможность анализировать актуальные проблемы искусства на современном этапе;
- обсуждения проблем современного искусства, отстаивания собственной точки зрения, объяснения сущности явлений, событий, процессов, формулирования выводов и аргументированных ответов на задаваемые вопросы;
- проведения аналитической работы и подготовки научных текстов (рефератов, докладов), презентаций исследований и ведения дискуссии в ходе самостоятельной работы, на семинарских занятиях.

Учебным планом на изучение учебной дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» всего предусмотрено 94 часа, из которых 40 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции – 18 часов, практические занятия – 12 часов, семинары – 10 часов.

Рекомендуемая форма контроля знаний магистрантов – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Bведение

Актуальность, цель и задачи учебной дисциплины «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения». Место учебной дисциплины в системе профессиональной подготовки студентов магистратуры и приобретаемые ими компетенции.

Объем и сроки изучения учебной дисциплины. Содержание учебной дисциплины: перечень тем лекционных, семинарских и практических занятий. Организация управляемой самостоятельной работы. Виды текущего, промежуточного и итогового контроля знаний.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины.

Тема 1. Актуальное состояние искусства Беларуси

Развитие художественной жизни Беларуси в новых общественно-исторических реалиях, в условиях глобализации и смены культурной парадигмы. Общечеловеческие ценности и национальные интересы. Интеллектуальный характер современного искусства. Идейная и эстетическая неоднородность современных художественных произведений. Влияние эстетических канонов искусства советского периода на художественный процесс современной Беларуси. Отражение тенденций развития мирового искусства в современных художественных произведениях Беларуси. Современная искусствоведческая экспликация понятия «художественное произведение». Стирание границ между «высоким» и «низким» как специфическая черта современного искусства. Искусство и общество потребления. Влияние массового искусства, а также тенденций современного арт-рынка на художественный процесс. Художник и зритель как создатель и реципиент современного произведения искусства. Рецепция художественного произведения. Художественная ценность и уникальность современных произведений искусства. Копирование и фальсификация произведений искусства прошлого. Проблема тиражирования произведений искусства в контексте современного визуального восприятия. Трансформация понимания «подлинности» произведения искусства. Современные информационные технологии и искусство. Синтез искусств как основа формирования современной художественной культуры. Этические проблемы современного искусства. Ведущие мировые площадки презентации современного искусства.

Тема 2. Роль государства в развитии искусства и художественного творчества

Развитие искусства в контексте государственной культурной политики Республики Беларусь. Правовое регулирование сферы культуры и искусства в Республике Беларусь. Закон от 4 июня 1991 года № 832-ХII «О культуре в Республике Беларусь» и его значение в формировании правовой основы развития сферы культуры страны. Участие государства в поддержке искусства, реализации творческого потенциала нации. Государственные программы в сфере культуры, направленные на поддержку изобразительного, декоративно-прикладного, монументального, театрального, музыкального, хореографического, кинематографического искусства, профессиональных и непрофессиональных (любительских) коллективов художественного творчества, деятельности театрально-зрелищных организаций и клубных учреждений, создание условий для организации культурного отдыха (досуга) населения, эстетического воспитания детей и молодежи, расширения международного культурного сотрудничества; поддержку деятельности в области охраны материального и нематериального культурного наследия развития музеиного дела в Республике Беларусь: Государственная программа «Культура Беларусі» на 2011 – 2015 годы, Государственная программа возрождения технологий и традиций изготовления слуцких поясов и развития производства национальной сувенирной продукции «Слуцкія паясы» на 2012–2015 годы, Государственная программа «Замкі Беларусі» на 2012–2018 годы, Государственная программы «Культура Беларусі» на 2016–2020 годы, Государственная программы «Культура Беларусі» на 2021–2025 годы и др. Поддержка представителей талантливой молодежи из средств специальных фондов Президента Республики Беларусь, финансирование значимых творческих проектов, поощрение выдающихся творческих сил страны премиями Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение» и специальными премиями Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства.

Тема 3. Актуальные проблемы развития современной архитектуры Беларуси

Современное состояние белорусской архитектуры. Проблема реставрации архитектурных историко-культурных объектов Беларуси. Несоответствие объемов и результатов реставрационной деятельности стоящим перед нею задачам. Утрата историко-культурных ценностей, лишенных социальной поддержки. Проблема ревитализации памятников белорусского зодчества. Актуальные проблемы современного народного зодчества. Развитие белорусских скансенов.

Подготовка кадров Беларуси в области архитектуры. Основные тенденции развития современной городской архитектуры Беларуси (масштабность строительства, реконструкции и модернизации архитектурно-пространственной среды; появление частных творческих мастерских; прорыв в технической модернизации строительного производства; внедрение современных высокоеффективных технологий, материалов, конструкций; компьютеризация процесса архитектурного проектирования). Многообразие художественных концепций и подходов, применяемых в современной архитектуре. Замена утилитаризма советской эпохи эстетизацией архитектурного формообразования, контекстуальностью и экологизацией среды. Средовой подход в современной архитектуре Беларуси. Тенденция уплотнения существующей застройки в крупных городах взамен расширения за счет свободных прилегающих территорий. Проблема заимствования градостроительных концепций, форм и образов западноевропейской архитектуры. Типология современных архитектурных сооружений. Ведущие типы сооружений (спортивные, культурно-зрелищные, культовые, офисные, торговые, жилые). Стремление к многофункциональности зданий. Возникновение архитектурных мультикомплексов.

Тема 4. Актуальные проблемы развития современного изобразительного искусства Беларуси

Современное состояние белорусского изобразительного искусства. Разрыв с идеологическим догматом советского прошлого в современном изобразительном искусстве Беларуси, поиски новых стилистических решений, композиция, цвет, демонстрация технических возможностей художника. Стрит-арт и проблема институализации уличного искусства. Современное цифровое искусство и сферы его применения. Значение Республиканского конкурса «Национальная премия в области изобразительного искусства» для развития художественной культуры Беларуси. Актуальное состояние художественного образования Беларуси в области изобразительного искусства.

Основные тенденции развития современной живописи Беларуси: тематика, жанровые особенности, эволюция изобразительно-выразительных средств, основные представители. Увлечение формальными поисками, поверхностная и фиксаторская направленность творчества отдельных белорусских художников. Игнорирование художниками проблем современной жизни. Современная выставочная деятельность в области белорусской живописи.

Основные тенденции развития современной графики Беларуси: жанрово-тематические особенности, эволюция изобразительно-выразительных средств, основные представители. Видовое и стилевое

многообразие, особенности современной белорусской графики. Влияние коммерциализации книжно-издательской отрасли на состояние белорусской книжной графики. Существование эстампа в условиях современных фото и компьютерных технологий. «Книга художника» в творчестве белорусских мастеров. Место авторской иллюстрации в современной книжной графике. Проблема утраты национальной графической школы и снижения художественного уровня отечественных печатных изданий. Роль республиканского конкурса «Искусство книги» для развития книжной графики Беларуси. Компьютерная графика как способ создания произведений искусства. Современная выставочная деятельность в области белорусской графики.

Основные тенденции развития современной скульптуры Беларуси: жанрово-тематические особенности, эволюция изобразительно-выразительных средств, основные представители. Использование в скульптуре нетрадиционных материалов и методов работы художника, поиск необычной художественной формы произведения искусства, визуальный эксперимент. Обращение к традициям прошлого в монументальной, монументально-декоративной и станковой скульптуре Беларуси. Развитие современной народной скульптуры, мелкой пластики, медальерного искусства. Выставочная деятельность белорусских скульпторов.

Тема 5. Актуальные проблемы развития современного театрального искусства Беларуси

Современное состояние белорусского театрального искусства. Влияние политических и социально-экономических факторов 1990-х гг. на развитие сценического искусства Беларуси. Студийное движение. Открытие новых театров. Упрощение системы управления театральным процессом. Учреждение звания «национальный театр». Основные тенденции развития современного театрального искусства Беларуси: театральный репертуар, формы, сценические средства выразительности, основные представители режиссеров и авторов пьес нового поколения. Воплощение на сцене театров произведений классической белорусской драматургии. Художественные произведения об историческом прошлом Беларуси на сцене отечественных театров. Постановки на религиозную и современную тематику на белорусской сцене. Обращение к русской и западноевропейской театральной классике. Поиски новых театральных форм, приемов, средств выразительности. Достижения белорусской школы актерского мастерства. Антреприза Беларуси в XXI столетии: состояние и тенденции развития. Организация фестивалей театрального искусства в Беларуси. Значение Национальной театральной премии для развития театральной культуры Беларуси. Система подготовки кадров в области театрального искусства на современном этапе.

Тема 6. Актуальные проблемы развития современного музыкального искусства Беларуси

Актуальное состояние белорусской музыкальной культуры. Основные направления развития современного музыкального искусства Беларуси: классическая музыка, популярная музыка, духовная музыка. Жанровое многообразие, поиск и освоение новых художественных форм в области белорусской классической музыки. Стилистический плюрализм в сфере композиторского творчества. Основные представители современной белорусской композиторской школы музыкального искусства. Ведущие жанры, композиторы-песенники и исполнители белорусской эстрадной музыки. Актуальные проблемы белорусской эстрадной музыки. Возрождение интереса к духовной музыке. Достижения белорусских композиторов в области духовной музыки. Роль музыкальных фестивалей в развитии современной музыкальной культуры Беларуси. Современное состояние музыки для детей и киномузыки. Значение Республиканского конкурса «Национальная премия в области музыкально-эстрадного искусства "Лира"» для развития музыкальной культуры Беларуси. Современное состояние художественного образования Беларуси в области музыкального искусства.

Тема 7. Актуальные проблемы развития современного киноискусства Беларуси

Кризисные явления в белорусском кино 1990-х гг. Синдром «советскости» в белорусском кино и создание экранных шаблонов в духе «застойного» советского кино 1970-х гг. Эстетическая девальвация кинолент. Проблема репертуарной политики в кино. Уход от темы Великой Отечественной войны и поиски новой тематики в современном киноискусстве Беларуси. Отказ создателей фильмов от обращения к произведениям классической национальной литературы. Государственный заказ и проблема окупаемости современных кинолент. Коммерциализация кинопроизводства и ограниченность национального кинорынка, ориентация на иностранного потребителя, совместное продюсирование кинолент, отказ от белорусской национальной тематики. Проблема создания белорусской национальной киносреды. Создание условий и поддержка инновационных кинопроектов. Авторский кинематограф как перспективное направление развития современного киноискусства. Основные тенденции развития современного анимационного кино: жанрово-тематические особенности, техники, эволюция изобразительно-выразительных средств, ведущие представители. Роль кинофестивалей в развитии отечественной экранной культуры. Подготовка кадров Беларуси в области искусства кино.

Тема 8. Актуальное состояние белорусского искусствоведения.

Белорусское искусствоведение в системе современного гуманитарного знания и художественного образования. Статус искусствоведения как науки в современной Беларуси. Роль искусствоведения в формировании общественного сознания и утверждении нравственных и духовных ценностей белорусского народа. Актуальные направления исследований белорусского искусствоведения в XXI столетии. Принцип междисциплинарности в науке об искусстве. Место и роль компаративистского подхода в современном белорусском искусствоведении. Основные представители, направления и школы отечественного искусствоведения. Художественная жизнь Беларуси в отражении современной художественной критики. Проблема методологии и языка в отечественной художественной критике. Белорусские издания по искусству: проблема типологии и стиля. Пути взаимодействия современной художественной критики и журналистики.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		Форма контроля
	Лекции	сем. / практич. занятия	
Введение	1	1	
Тема 1. Актуальное состояние искусства Беларуси	2	2	1 Реферат
Тема 2. Роль государства в развитии искусства и художественного творчества	1	1	1 Устный опрос
Тема 3. Актуальные проблемы развития современной архитектуры Беларуси	3	1	1 Устный опрос
Тема 4. Актуальные проблемы развития современного изобразительного искусства Беларуси	3	3	1 Устный опрос
Тема 5. Актуальные проблемы развития современного театрального искусства Беларуси	3	1	1 Устный опрос
Тема 6. Актуальные проблемы развития современного музыкального искусства Беларуси	3	1	1 Устный опрос
Тема 7. Актуальные проблемы развития современного киноискусства Беларуси	3	1	1 Устный опрос
Тема 8. Актуальное состояние белорусского искусствоведения	1	1	1 Реферат
Всего	20	12	8

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Маньковская, Н. Б. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации : учеб. пос. / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. – Москва : ВГИК, 2011. – 208 с.: ISBN 978-5-87149-120-1. – Текст : электронный. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/961875> (дата обращения: 20.03.2024). – Режим доступа: по подписке.
2. Современное искусство: персонализация и концепты : учеб. пос. / Сост.: В. А. Иванова [и др.]. – Чита : ЗабГУ, 2020. – 233 с. – ISBN 978-5-9293-2796-4. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: <https://e.lanbook.com/book/271796> (дата обращения: 20.03.2024). – Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная

1. Агафонова, Н. А. Искусство кино: этапы, стили, мастера : пос. для вузов / Н. А. Агафонова. – Минск : Тесей, 2005. – 190 с.
2. Андреева, Е. А. Постмодернизм: искусство второй половины XX – начала XXI века / Е. А. Андреева. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2007. – 488 с.
3. Лаврентьев, А. Н. Цифровое искусство: история, теория, практика : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев, Е. В. Жердев, В. В. Кулешов [и др.]. – Москва : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016. – 280 с.
4. Лиссман, К. П. Философия современного искусства: введение. – Санкт-Петербург : Гиперион, 2011. – 248 с.
5. Новые аудиовизуальные технологии / ACADEMIA XXI : учеб. пос. по культуре и искусству / отв. ред. К. Э. Разлогов. – Москва : Едиториал УРСС, 2005. – 481 с.
6. Пол, К. Цифровое искусство / К. Пол ; пер. А. Глебовская. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 460 с.
7. Современное искусствоведение в системе гуманитарного знания / Науч. ред. А. В. Карпов. – Санкт-Петербург : СПбГУП, 2012. – 356 с.
8. Сучасная беларуская скульптура. ХХІ стагоддзе / Склад. К. С. Аксёнаў. – Мінск : БелЭН, 2012. – 358 с.

Перечень рекомендуемых средств диагностики знаний магистрантов

Оценка и диагностика знаний магистрантов по учебной дисциплине «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» осуществляется систематически и может включать следующие основные средства:

- фронтальная беседа в ходе лекции;
- устный опрос во время семинарских занятий;
- письменный опрос во время семинарских занятий;
- подготовка аналитического доклада по актуальным проблемам развития искусства на современном этапе;
- подготовка мультимедийной презентации по избранной теме;
- подготовка реферата по избранной теме.

Учебным планом специальности в качестве формы итогового контроля по дисциплине «Актуальные проблемы современного искусства и искусствоведения» предусмотрен зачет.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа магистрантов организуется в соответствии с положением о самостоятельной работе студентов и осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных занятий.

Контролируемая самостоятельная работа магистрантов в рамках изучаемой дисциплины предусматривает выполнение самостоятельной работы по подготовке к практическим и семинарским занятиям, ознакомление с художественными произведениями, подготовку докладов, рефератов (презентаций), выполнение индивидуальных и групповых творческих заданий. Для оценки качества самостоятельной работы студентов осуществляется контроль за ее выполнением.

Рекомендуемые методы (технологии обучения)

При организации обучения используются традиционные методы преподавания: лекции, семинарские занятия, а также управляемая самостоятельная работа. Кроме того, в числе наиболее эффективных методов и технологий обучения студентов в рамках учебной дисциплины следует выделить:

- диалоговые технологии (например, дискуссии);
- методы проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковый и исследовательский методы);
- личностно ориентированные (развивающие технологии), основанные на активных (рефлексивно-деятельностных) формах и методах обучения («мозговой штурм», дискуссия, пресс-конференция, круглый стол, проект и др.);
- проблемный метод (изучение материала в целостном, контекстном аспекте).