

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Российский университет дружбы народов»

Факультет гуманитарных и социальных наук

Рекомендовано МССН

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины Арт-лаборатория

Рекомендуется для направления подготовки/специальности

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

(указываются код и наименование направления подготовки/специальности)

Направленность программы (профиль)

Искусства и гуманитарные науки

(наименование образовательной программы в соответствии с направленностью (профилем))

Цели и задачи дисциплины:

Цель – развитие креативного мышления в рамках специальности, формирование образного мышления, интеграция творческого подхода в профессиональную деятельность, повышение мотивации и формирование более зрелого взгляда на изучаемый предмет.

Задачи:

способствовать получению теоретических знаний об основных понятиях и категориях социокультурного проектирования; - содействовать развитию умений и навыков изучения социокультурной среды и анализа проблемной ситуации; - способствовать пониманию места и значимости проектной деятельности в реализации региональной культурной политики; - способствовать формированию представления о зарубежном и отечественном опыте инновационной деятельности в сфере культуры

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО:

Дисциплина Арт-лаборатория относится к вариативной части блока 1 учебного плана. В таблице № 1 приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций дисциплины в соответствии с матрицей компетенций ОП ВО.

Таблица № 1

Предшествующие и последующие дисциплины, направленные на формирование компетенций

№ п/п	Шифр и наименование компетенции	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины (группы дисциплин)
Общекультурные компетенции			
	-	-	-
Общепрофессиональные компетенции			
	ОПК-2, 8	Введение в гуманитарные науки	Эстетика художественного ОПКнаправления Баухауз
Профессиональные компетенции (вид профессиональной деятельности)			
	-	-	-

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

ОПК-2, 8.

В результате изучения дисциплины студент должен:

Знать: достижения отечественной и мировой культуры при создании проектов в профессиональной сфере

Уметь: систематизировать результаты научного исследования выбранной области профессиональной деятельности, работать в команде, планировать материальные и временные затраты для реализации профессиональной деятельности, инициировать творческие идеи художественных произведений

Владеть: навыками организации творческой и исследовательской деятельности

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____ зачетных единиц.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
Аудиторные занятия (всего)		35	35		
В том числе:		-	-	-	-

Лекции		17	18		
Практические занятия (ПЗ)					
Семинары (С)		14	13		
Лабораторные работы (ЛР)		4	4		
Самостоятельная работа (всего)		37	37		
Общая трудоемкость	час	72	72		
	зач. ед.	2	2		

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела (темы)
1.	1. Пропедевтика в творческом проектировании	Пропедевтика как метод введения в основы специальности. Пропедевтический курс Й.Иттена в школе Баухауз (1919 г.). Практикум арт-лаборатории.
2.	2. Актуальные состояние и тренды социокультурного развития России	Культурная политика. Вызовы современной культуры. Кейсы проектов социокультурного развития в регионах России. Роль государственных фондов поддержки культуры и частных фондов крупных корпораций.
3.	3. Социокультурный проект	Сущность и методология социокультурного проектирования. Соучастующее проектирование и партиципаторные практики. Обзор успешных кейсов реализации социокультурных проектов: российский и зарубежный опыт.
4.	4. Творческое проектирование	Разработка креативных идей проекта. Практикум арт-лаборатории.
5.	5. Государственная поддержка сферы культуры и возможности реализации социокультурного проекта	Особенности привлечения финансирования из различных источников: спонсорство, государственные программы, гранты, благотворительные фонды, частные пожертвования. Привлечение средств с помощью фандрайзинга, краудфандинга. Практики привлечения грантового финансирования: выбор грантодателя и отработка технологий подготовки заявок на получение грантов. Типичные ошибки при написании заявок.

(Содержание указывается в дидактических единицах. По усмотрению разработчиков материал может излагаться не в форме таблицы)

5.2. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекц.	Практ. зан.	Лаб. зан.	Семина	СРС	Всего час.
1.	1. Пропедевтика в творческом проектировании	7		4	6	14	31
2.	2. Актуальные состояние и тренды социокультурного развития России	7			5	14	26
3.	3. Социокультурный проект	7			5	14	26
4.	4. Творческое проектирование	7		4	6	14	31
5.	5. Государственная поддержка сферы культуры и возможности реализации социокультурного проекта	7			5	18	40

рмационно-справочные и поисковые системы
офская энциклопедия <http://terme.ru/>

ал <http://www.philosophy.ru>

ю-гуманитарное и политологическое образование»
es.edu.ru

ртал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

офия online» <http://phenomen.ru/>

блиотека по философии: <http://filosof.historic.ru>

уманитарная библиотека <http://www.gumfak.ru/>

ww.britannica.com

cyclopedia of Philosophy <http://plato.stanford.edu>

методическое обеспечение дисциплины:

литература

зв, П.И. Теория и методика социокультурного проектирования : учебнометодическое
П.И. Балабанов. — Кемерово : КемГИК, [б. г.]. — Часть 1 — 2013. — 64 с. — Текст :
ый // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
anbook.com/book/49440 (дата обращения: 29.12.2019). — Режим доступа: для авториз.
телей.

уров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и проектирование : курс лекций;
о Иркут. гос. ун-та, 2010. - с. ISBN: 978-5-9624-0448-6
вление проектами: учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова, О.Н. Момотова [и др.]. —
д., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-4043- 6. — Текст :
ронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
//e.lanbook.com/book/114700 (дата обращения: 29.12.2019). — Режим доступа: для авториз.
зователей.

ополнительная литература
атина, Л. И. Социальное проектирование [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. И.
гина. — Казань : КГТУ, 2008. — 80 с. — ISBN 978-5-7882-0814-5. — Режим доступа:
<https://rucont.ru/efd/261001>

Луков, В.А. Социальное проектирование : учебное пособие / В.А. Луков. — 10-е изд. —
Москва : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-89349-543-0. — Текст : электронный // Лань :
электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/76986> (дата обращения:
29.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н.
Москвин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-11817-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/446191> (дата обращения: 29.12.2019).

4. Проектирование социальных изменений в городской среде : учебное пособие / Г.Б. Кораблева,
С.Е. Вершинин, Н.Л. Антонова, С.Б. Абрамова ; под редакцией Г. Б. 21 Кораблевой. —
Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 128 с. — ISBN 978-5-7996-1670-0. — Текст : электронный // Лань
: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/98657> (дата обращения:
29.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
1. Электронная гуманитарная библиотека <http://www.gumfak.ru/>
2. Stanford Encyclopedia of Philosophy <http://plato.stanford.edu/>

6. Лабораторный практикум

№ п/п	№ раздела дисциплины	Наименование лабораторных работ	Трудоемкость (час.)
1.	Пропедевтика в творческом проектировании	Практикум арт-лаборатории.	4
2.	Творческое проектирование	Практикум арт-лаборатории.	4

7. Практические занятия (семинары)

№ п/п	№ раздела дисциплины	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1.	1. Пропедевтика в творческом проектировании		6
2.	2. Актуальные состояние и тренды социокультурного развития России		5
	3. Социокультурный проект		5
	4. Творческое проектирование		6
.....	5. Государственная поддержка сферы культуры и возможности реализации социокультурного проекта		5

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Аудитория с перечнем материально-технического обеспечения	Наличие экрана с возможностью демонстрации видео и аудио, презентаций
MS Teams	

9. Информационное обеспечение дисциплины

а) программное обеспечение

В процессе обучения используются современные информационные технологии- презентация материалов в программе MS Power Point Viewer 2003, 2007,2010.

б) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Национальная философская энциклопедия <http://terme.ru/>
2. Философский портал <http://www.philosophy.ru>
3. Портал «Социально-гуманитарное и политологическое образование»
<http://www.humanities.edu.ru>
4. Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>
5. Портал «Философия online» <http://phenomen.ru/>
6. Электронная библиотека по философии: <http://filosof.historic.ru>
8. Электронная гуманитарная библиотека <http://www.gumfak.ru/>
9. Britannica - www.britannica.com
10. Stanford Encyclopedia of Philosophy <http://plato.stanford.edu>

10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины:

а) основная литература

1. Балабанов, П.И. Теория и методика социокультурного проектирования : учебнометодическое пособие / П.И. Балабанов. — Кемерово : КемГИК, [б. г.]. — Часть 1 — 2013. — 64 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/49440> (дата обращения: 29.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Самбуров Э. А. Социальное моделирование, прогнозирование и проектирование : курс лекций; : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. - с. ISBN: 978-5-9624-0448-6
3. Управление проектами: учебник / В.Н. Островская, Г.В. Воронцова, О.Н. Момотова [и др.]. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 400 с. — ISBN 978-5-8114-4043- 6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/114700> (дата обращения: 29.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) дополнительная литература

1. Гатина, Л. И. Социальное проектирование [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Л. И. Гатина. — Казань : КГТУ, 2008. — 80 с. — ISBN 978-5-7882-0814-5. — Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/261001>
2. Луков, В.А. Социальное проектирование : учебное пособие / В.А. Луков. — 10-е изд. — Москва : ФЛИНТА, 2016. — 240 с. — ISBN 978-5-89349-543-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/76986> (дата обращения: 29.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Москвин, С. Н. Управление проектами в сфере образования : учебное пособие для вузов / С. Н. Москвин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 139 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11817-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/446191> (дата обращения: 29.12.2019).
4. Проектирование социальных изменений в городской среде : учебное пособие / Г.Б. Кораблева, С.Е. Вершинин, Н.Л. Антонова, С.Б. Абрамова ; под редакцией Г. Б. 21 Кораблевой. — Екатеринбург : УрФУ, 2016. — 128 с. — ISBN 978-5-7996-1670-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/98657> (дата обращения: 29.12.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Электронная гуманитарная библиотека <http://www.gumfak.ru/>
2. Stanford Encyclopedia of Philosophy <http://plato.stanford.edu/>

3. Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ). Реквизиты: Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной электронной библиотеке. Адрес доступа с компьютеров сети ИГУ: а. <http://нэб.рф>
4. ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011 г. Срок действия: бессрочный. Лицензионное соглашение № 31 от 22.02.2011 г. Адрес доступа: <https://isu.bibliotech.ru/>
5. ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный. Адрес доступа: <http://e.lanbook.com/>
6. ЦКБ «Бибком». Контракт № 17 от 09.05.2016 г. Срок действия: до 09.03.2017 г. Адрес доступа: <http://gucont.ru/>
7. ООО «Айбукс». Контракт № 100 от 24.11.16 г. Адрес доступа: <http://ibooks.ru>
8. ООО «Электронное издательство Юрайт». Договор № 002-ЭБС от 08 июля 2016 г. Адрес доступа: <http://biblio-online.ru/>
9. ООО «Электронное издательство Руконт». Контракт № 85 от 17.10.2016 г. Адрес доступа: <http://biblio-online.ru/>

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Письменные контрольные работы (рубежные аттестации) проводятся дважды на протяжении модуля. Перечень вопросов, выносимых на контрольную работу, строго соответствует темам, пройденным на лекциях. Конкретные вопросы, на которые предстоит отвечать студентам, определяются в день аттестации. Каждый студент получает два теоретических вопроса и выполняет тест. Студент должен писать работу самостоятельно, «своими словами», ссылаясь на первоисточники по памяти, без приведения точных цитат. Время выделяемое на написание контрольной работы – 2 академических часа.

12. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

Эссе «Стилистика кэмп в кинематографе»

1. Прочитать «Заметки о кэмпе» С.Зонтаг
2. Посмотреть 1 фильм из списка на выбор:

Реж. John Samuel Waters

- 1981 — Полиэстер / *Polyester*
- 1988 — Лак для волос / *Hairspray*
- 1990 — Плакса / *Cry-Baby*

3. Написать эссе по фильму по следующему плану:
  - опишите сюжетную линию
  - раскройте **основной замысел картины**. В чем смысл названия?
  - **какие художественные средства выбрал режиссёр для раскрытия данного замысла (что происходит, действия, реакции, обстоятельства)**
  - **соотнести черты кэмп и найти их проявление в фильме**

Компетенции: ОПК-2

Критерии оценки

Индивидуальный творческий проект оценивается от 0 до 10 баллов:

Критерии оценки	Баллы		
	Ответ не соответствует критерию	Ответ частично соответствует критерию	Ответ полностью соответствует критерию
Работа включает все указанные в задании элементы	0	1	2
Работа оформлена в соответствии с требованиями	0	1	2
Работа логично структурирована, комплекс мер достаточно развернут	0	1	2
Работа содержит указание на использование ранее полученных знаний и компетенции	0	1	2
В работе проведен качественный анализ, раскрыта проблема	0	1	2

Комплект домашних заданий

Проанализировать как теории (о форме, цвете, звуке) воплощались в сценических постановках или экспериментах Баухауза. Для анализа можно выбрать теории П.Клее, В. Кандинского, И.Иттена, Л.Мохой-Надя, Л.Хиршфельд-Мака, О.Шлеммера. Проанализировать можно "Механический балет" К.Шмидта, "Триадический балет" О.Шлеммера, "Желтый звук" и др. постановки В.Кандинского, "Рефлекторные игры света" Л.Хиршфельд-Мака и др.

Структура вашей работы:

рассказать про выбранную постановку/эксперимент, описать

найти проявление теорий в постановке, то есть найти трактовку постановки/эксперимента в теоретических наработках мастеров Баухауза, объяснить, как трактовать такие "абстрактные" постановки, опираясь на теории о цвете, форме и т.д. Можно использовать в трактовке не только теорию самого автора постановки, но и теории других мастеров, если вы видите взаимосвязь. В помощь: презентации и теоретические труды частично в разделе "Учебные материалы", ссылка на статью по звуко-музыкальным экспериментам <http://articult.rsuh.ru/articult-05-1-2012/y-a-kirsanova-musical-life-and-sound-experiments-in-the-bauhaus-school-1919-1933.php>

Компетенции: ОПК-8

Критерии оценки:

Каждое домашнее задание оценивается от 0 до 4 баллов.

Критерии оценки	Баллы
-----------------	-------

	Ответ не соответствует критерию	Ответ частично соответствует критерию	Ответ полностью соответствует критерию
Домашнее задание выполнено в срок	0	-	0,5
Домашнее задание включает все требуемые элементы/информацию	0	-	0,5
Студентом продемонстрирована способность выносить суждения, заключения, делать выводы	0	0,5	1,5
Результаты выполнения задания могут быть признаны корректными/верными	0	1	1,5

Доклады+творческие работы в группах (2-3 чел.) по темам:

1. Стиль баухауз в архитектуре и дизайне. Практикум: смоделировать орнамент в стиле баухауз
2. В. Гропиус. Основные принципы школы Баухауз. Программа государственного Баухауза в Веймаре. Практикум: написать программу обучения на нашей специальности по принципам Баухауза.
3. Пауль Клее. Теория формы. Практикум: написать картину по принципам П.Клее
4. Йоханнес Иттен. Искусство цвета/ Йозеф Альберс. Учение о цвете. Практикум: написать картину по принципам Йоханнеса Иттена/ Йозефа Альберса
5. В. Кандинский. Учение о форме и цвете. Практикум: написать картину по принципам художника периода Баухауза
6. В.Кандинский. Синтез искусств и монументальное произведение искусства. Практикум: Импровизация на одну на выбор из сценических композиций: «Зеленый звук», «Фиолетовый занавес», «Черный и белый», «Желтый звук»
7. Светомузыкальные эксперименты Л.Хиршфельд-Мака. Практикум: записать световой эксперимент
8. Проблемы нового фильма Л.Мохой-Надя. Практикум: Снять фильм по сценарию Л.Мохой-Надя. «Курица, она и есть курица»
9. Театральные постановки О.Шлеммера. Практикум: любой творческий проект на тему
10. Звуковые концепции Л. Мохой-Надя. Практикум: записать звуковой эксперимент
11. Black Mountain College. Практикум: смоделировать работу в стиле школы
12. Баухауз в Чикаго. Практикум: смоделировать работу в стиле школы
13. Ульмская школа дизайна в Германии. Практикум: смоделировать работу в стиле школы
14. Статья «Мир композитора П. Хиндемита»
15. Анализ сценической композиции В.Кандинского периода Баухауза «Картинки с выставки»
16. Гертруда Гранов. Современная концепция тела в Баухаузе

Компетенции: ОПК-2,8

Критерии оценки:

Индивидуальный творческий проект оценивается от 0 до 10 баллов:

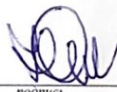
Критерии оценки	Баллы		
	Ответ не соответствует критерию	Ответ частично соответствует критерию	Ответ полностью соответствует критерию
Работа включает все указанные в задании элементы	0	1	2
Работа оформлена в соответствии с требованиями	0	1	2
Работа логично структурирована, комплекс мер достаточно развернут	0	1	2
Работа содержит указание на использование ранее полученных знаний и компетенции	0	1	2
В работе проведен качественный анализ, раскрыта проблема	0	1	2

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС ВО РУДН.

Разработчик:

**Ст.преподаватель,
кафедры теории и истории
культуры**

должность, название кафедры

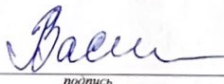

подпись

Ю.А. Кирсанова

инициалы, фамилия

**Руководитель программы
Заведующий кафедрой
теории и истории
культуры**

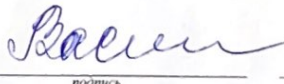

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия

**Заведующий кафедрой
Заведующий кафедрой
теории и истории
культуры**

подпись

Е.В. Васильченко

инициалы, фамилия