

Мировая художественная культура XIX – начала XXI вв.

Цель курса заключается в исследовании основных событий и явлений российской и европейской культур. В рамках курса проходит сопоставление этих культур, их взаимосвязь с политической, социальной и интеллектуальной историей. Особое внимание уделено процессам развития художественной культуры XIX – начала XXI вв. Рассматривается влияние на европейскую и русскую культуру элитарной и массовой культуры Америки.

Информационные технологии в гуманитарных науках

Целью дисциплины является формирование компетенций в области использования информационных технологий в научно-исследовательской деятельности, связанной с искусством. В процессе освоения дисциплины магистранты знакомятся с возможностями информационных технологий в проведении научного поиска, обработки информации, презентации результатов научного исследования.

Задачи курса:

- создать условия для формирования у студентов общей компьютерной культуры;
- сформировать базовый понятийный аппарат по работе с информационными технологиями;
- дать представление об инструментально технологических возможностях современных информационных систем для поиска, ввода, обработки, систематизации и каталогизации информации;
- обучить работе с широким кругом электронных каталогов по искусствоведческой тематике, со справочной литературой;
- изучить основной круг теоретических вопросов, касающихся принципов, форматов и программ компьютерной графики, анимации, программирования;
- сформировать навыки использования информационных технологий для презентации результатов научного исследования в областях искусства и образования.

Иностранный язык

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» является изучение современных проблем межкультурной коммуникации, формирование и совершенствование языковой и речевой компетенции студентов в области ведения международного общения и иных деловых контактов.

Дисциплина направлена на совершенствование навыков межкультурного общения в профессиональной сфере (художественная культура и искусство); развитие уверенной устной речи в ситуациях делового общения на английском языке; формирование / развитие словарного запаса в области английского языка в сфере искусства, бизнес терминологии, овладение специальными терминами и идиоматическими выражениями; владение языковыми средствами эффективной бизнес коммуникации; знание этики делового общения, а также межкультурных особенностей делового общения на английском языке; закрепление грамматических правил английского языка, необходимых для грамотного осуществления устной и письменной коммуникации с зарубежными партнерами, проведения музейных экскурсий, презентаций кураторских проектов по искусству; повышение общего уровня владения деловым английским языком.

Современные проблемы гуманитарного знания

Цель курса - сформировать у магистрантов представление о базовых принципах строения и функционирования гуманитарного знания. Основная задача курса – реконструировать научное знание, выделив его гуманитарную составляющую, проследить

за этапами развития гуманитарного знания и его связью с естественнонаучными принципами.

В ходе курса рассматриваются такие разделы и темы, как: «Проблемы гуманитарного знания», «Проблема легитимности знания», «Проблема универсальных понятий в сфере гуманитарного знания», «Позитивное знание и наука», «Отдельные проблемы гуманитарного знания (Телесность. Техника. Психоанализ)», «Гуманитарные знания: история и современность», «Гуманитарные знания в контексте исторических эпох (Просвещение и постмодернизм)».

История коллекционирования

Целью курса является рассмотрение общих вопросов истории развития коллекционирования. В курсе анализируются разные этапы коллекционирования, хронологически характерные для этой деятельности как за рубежом, так и в России. Особое внимание уделено этапу второй половины XIX – начала XXI вв., когда происходит формирование научного коллекционирования (атрибуция произведений, систематизация коллекций, создание профильных музеев и т.п.), расширение тематики коллекционирования (произведения ИЗО, ДПИ, бонистика, нумизматика, оружие и т.п.), изменение социального состава собирателей.

Анализируются особенности государственного (музейного) и частного (личностного) коллекционирования. Поднимается проблема перехода частных коллекций в государственные. Рассматривается форма арт-банкинга, как финансово-консультационное сопровождение инвестиций в искусство. Анализируются правовые основы коллекционирования (условия покупки, хранения, перемещения, экспонирования и т.п.). Рассматривается роль реставрации произведений искусства.

Исследуется роль аукционов, галерей и выставок в современном коллекционировании произведений художественной культуры. Анализируется значение информационных технологий в процессе коллекционирования.

Анализируются проблемы социологии и психологии коллекционирования. Особое внимание уделяется роли коллекционирования в общественной жизни и деле развития личности.

Курс ориентирован на связь с другими дисциплинами магистратуры, такими как: «Правовые основы культуры и творческого предпринимательства», «Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств» и т.д.

В результате изучения курса магистранты должны получить представление об истории коллекционирования, принципах и источниках создания коллекций.

Правовые основы культуры и творческого предпринимательства

Цель дисциплины - объяснение и анализ особенностей правового регулирования творческого труда в сфере культуры и искусства. Курс предполагает обращение к ряду вопросов теоретико-методологического характера, связанных с возникновением и эволюцией права как социокультурного феномена. Произведение искусства здесь отчасти рассматривается как продукт общественного производства и предмета гражданского оборота.

Специальный раздел посвящен вопросам интеллектуальной собственности в сфере культуры и искусства.

Организационно-управленческая деятельность в сфере художественной культуры

В задачу курса входит как рассмотрение общих вопросов организационно-управленческой деятельности, так и частных, связанных с художественной сферой. В процессе изучения курса магистранты знакомятся с понятиями «управление», «организация», «руководство», «проект», «организационная культура» и т.п. применительно к сфере современной художественной практики.

В ходе освоения курса магистранты должны ознакомиться с актуальными задачами российской государственной политики в области художественной культуры и искусства.

Курс предполагает практические задания, направленные на формирование умения и навыков в организации исследовательских и проектных работ в управлении организаций художественной культуры и искусства.

Основные проблемы пространственных искусств

Целью данной дисциплины является изучение исторической эволюции и важнейших теоретических проблем европейского и отечественного изобразительного искусства и архитектуры от древности до Нового времени.

Задачи учебной дисциплины:

- познакомить магистрантов с общетеоретическими проблемами европейского и отечественного изобразительного искусства и архитектуры, эволюцией живописи, графики, скульптуры и архитектуры в контексте развития мировой художественной культуры;
- выявить связи национальных школ в мировом искусстве;
- познакомиться с проблемами интернационального и национального в европейском и отечественном искусстве;
- проанализировать развитие композиционных решений в эволюционном развитии пространственных искусств;
- выявить цветовые предпочтения в пластических искусствах того или иного исторического периода, национальной школы, стиля;
- проанализировать основные сюжеты, характерные для того или иного исторического периода.

Искусство в российской культуре XIX – начала XXI вв.

Цель курса – дать магистрантам наиболее полное представление об истории развития культуры и искусства России XIX – начала XXI вв.

Расширить представление магистрантов о значении изобразительного искусства в развитии российской культуры XIX – начала XXI вв. Сделать акцент на общность стилистических черт всех видов искусства; проанализировать ведущие стили и направления искусства XIX века (романтизм, сентиментализм, бидермейер, эклектика, историзм, реализм, импрессионизм, салон); выявить основные концепции развития художественных стилей и направлений отечественного искусства и культуры XX века (конструктивизм, «русский авангард», соцреализм, «суровый стиль»).

Проанализировать особенности отечественного искусства рубежа XX-XXI веков.

Выявить роль новых технологий и их роль в формировании новых тенденций и жанров искусства. Виртуальное пространство как феномен культуры и искусства. Компьютерная графика, ее художественные возможности и функции в современной культуре. Мультимедийные технологии и их роль в преобразовании художественного процесса. Internet как способ бытия искусства.

Экспертная деятельность в сфере пространственных искусств

Целью освоения дисциплины является определение подлинности произведений искусства и драгоценных изделий.

Один из разделов посвящен экспертизе произведений изобразительного искусства. Здесь анализируются специфические методы, характерные для этого рода искусства, сочетающие, как стилистическую, так и технологическую экспертизы. К примеру, в теме, посвященной экспертизе произведений живописи, подробно анализируются стилистические особенности живописи той или иной эпохи и того или иного мастера, а также структурные элементы картины (основа, грунт, красочный слой и т.д.). Изучаются такие методы технологической экспертизы, как рентгенографирование, ИК-съемка, УФ-съемка, микроскопия, химические исследования пигментов, стратиграфия, исследование авторской подписи художника.

Другой раздел посвящен экспертизе предметов декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. Здесь исследуются специфика экспертизы фарфоровых, косторезных, ювелирных и т.п. произведений. К примеру, в области экспертизы предметов ювелирного искусства активно задействованы знания по геммологии.

Магистранты получают не только теоретические знания в области искусствоведения, но и осваивают на практике основные методы диагностики предметов антиквариата.

Проблемы интерпретации западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв.

Целевая установка учебной дисциплины - формирование у магистрантов системных знаний в сфере истории, теории и методологии западноевропейского изобразительного искусства XIX – начала XXI вв.

В ходе освоения учебной дисциплины выявляются основные тенденции развития современных научных исследований в сфере истории и теории западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв.; дается представление об основных методах интерпретации произведения западноевропейского искусства XIX – начала XXI вв.; раскрываются ключевые понятия дисциплины (художественное произведение, художественный образ; стиль, направление, течение, школа; художественное пространство и время, художественное сознание и художественная реальность) применительно к теории и практике искусства XIX – начала XXI вв.; расширяются знания студентов по всеобщей истории искусства; выявляются связи интернациональных и национальных аспектов развития в европейском искусстве XIX – начала XXI вв.; формируется необходимый уровень культуры художественного восприятия и навыки многоаспектного анализа художественного произведения.

Основы композиции

Цель курса – систематизировать основные вопросы теории и истории развития композиционных основ в европейском и отечественном изобразительном и декоративном искусстве.

Содержание учебной дисциплины охватывает такие проблемы как многообразие композиционных решений, характерных для того или иного исторического этапа развития искусства; взаимосвязь художественного образа и композиционного решения; основные законы композиции и основные виды композиции. Особый акцент сделан на роль формальной композиции в ДПИ и дизайне (в частности, на принципы художественно-композиционного формообразования, характерные для этих видов искусства).

Дисциплина совмещает в себе как теоретические, так и практические занятия.

PR в искусствоведении

Цель дисциплины - познакомить магистрантов с основными концепциями организации общественных связей за рубежом и в России; познакомить с основными методами и технологиями связей с общественностью.

Связи с общественностью в системе социальных отношений. Паблик рилейшнз в сфере искусства. Информационная деятельность в системе паблик рилейшнз. Публичная сфера и публичные коммуникации. Технология и содержание PR. Механизмы PR – работы со средствами массовой информации. Текст в PR- коммуникации. Текст и его роль в организации и проведении мероприятий, цель которых - оказание воздействия на аудиторию. Экспликация – специфический жанр PR – текста в сфере искусства. Экспликация в контексте выставки. Языковое и стилистическое оформление экспликаций.

Артжурналистика в системе современных средств массовой информации

Цель дисциплины заключается в получении знаний о средствах массовой информации как сфере информирования о фактах и явлениях художественного процесса, о рецензировании выставок и анализе явлений художественной жизни в СМИ.

Освещается процесс функционирования журналистики в обществе, в этом контексте показано взаимодействие художественной критики и журналистики. Трактуются понятия «информация» и «массовая информация», анализируется журналистское произведение как особый информационный продукт, а также способ творческой деятельности художественного критика как журналиста (формирование конкретного замысла, его реализация, авторское редактирование материала).

Художественная культура России XIX - начала XXI вв.

Цель дисциплины - дать магистрантам наиболее полное представление об истории развития культуры и искусства России XIX - начала XXI вв.

Раскрыть проблему становления и эволюции такого самобытного национального феномена, как русская культура, художественное образование, изобразительное и декоративно-прикладное искусство и т.д., основываясь на последних достижениях исторической, культурологической и искусствоведческой наук.

Задачи освоения дисциплины:

- познакомить магистрантов с максимально широким кругом фактов русской культуры, представляя их на общекультурном и историческом фоне
- проанализировать основные черты общего художественно-культурного процесса в России XIX - начала XXI вв.

Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX - начала XXI вв.

Целью освоения дисциплины «Проблемы интерпретации произведений русского искусства XIX – начала XXI вв.» является формирование у магистрантов навыков интерпретации произведения отечественного искусства в ходе изучения морфологии искусства, языка изобразительных искусств, основ образно-стилистического, герменевтического, семиотического, иконологического, психоаналитического и культурологического методов интерпретации художественного текста.

Основные задачи дисциплины:

- раскрыть ключевые понятия дисциплины (художественное произведение и художественный образ; вид, род, жанр искусства; стиль, направление, течение; иконография, иконология, герменевтика и т.д.);
- дать представление о методах интерпретации художественного произведения;
- расширить знания студентов по отечественной истории искусства;
- развить визуальное мышление на основе освоения «языка» пластических искусств;
- раскрыть проблему взаимосвязи формы и содержания произведения искусства;

- дать представление о сущности традиционных подходов к анализу художественного произведения;
- сформировать необходимый уровень культуры художественного восприятия;
- сформировать навыки композиционного анализа произведения искусства;
- сформировать навыки многостороннего анализа художественного текста.

Практика петербургских художников-прикладников второй половины XX - начала XXI вв.

Цель дисциплины - определить характер и значение творчества петербургских художников-прикладников в развитии современного декоративно-прикладного искусства России.

Творчество художников-прикладников Петербурга рассматривается в аспектах выставочной, образовательной, просветительско-воспитательной, рекреационной, монументально-оформительской деятельности.

Учебная дисциплина построена на обращении к творчеству объединений художников-прикладников Ленинграда — Санкт-Петербурга («Круг», «Кратер», «Одна композиция», «Деревня художников», «Ассоциация художников по текстилю», «Ассоциация художников по стеклу»), а также к творчеству наиболее знаменитых династий художников-прикладников Петербурга.

Российское прикладное искусство второй половины XX - начала XXI вв.

Цель курса – ознакомление с развитием современного декоративно-прикладного искусства России. В рамках учебной дисциплины рассматриваются многообразные аспекты прикладного искусства второй половины XX – начала XXI вв.: проблема взаимодействия декоративно-прикладного искусства и дизайна; роль цифровых технологий в современном декоративно-прикладном искусстве; взаимосвязь традиций и новаторства в современном декоративно-прикладном искусстве; современное декоративно-прикладное искусство и арт-рынок.

Практики

Практика (учебная, производственная, преддипломная) являются обязательными и представляют собой вид занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые магистрантами в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общекультурных и профессиональных компетенций студентов.

Практики направлены на формирование профессиональной культуры исследователя в конкретной практической сфере деятельности и на конкретном материале; формирование навыков и умений информационно-аналитической работы в организациях и учреждениях культуры и искусства; формирование навыков и умений проведения историко-художественной экспертизы памятников культуры и искусства и разработке проектов в сфере художественной культуры; формирование навыков и умений организационно-управленческой работы в учреждениях культуры и искусства; формирование умений и навыков применения новых информационных технологий.

Научно-исследовательская работа

Научно-исследовательская работа магистранта является обязательной составляющей программы подготовки магистра и направлена на формирование у

магистрантов системных основ культуры научного исследования в сфере искусства и гуманитарных наук.

Участие в научно-исследовательской работе позволяет магистрантам:

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

- самостоятельно осваивать новые методы исследования, приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения;

- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу исследований;

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой;

- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде научной работы (статья, доклад, научно-аналитический обзор и т.д.).