МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский государственный художественно-промышленный
университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
и стратегическому развитию
образовательной деятельности
_____ В.В.Слепухин
____ _____ 2023 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

По дисциплине Б 1. О. 10 «Теория и история цифрового искусства»
Направление подготовки 50.04.04 «Теория и история искусств»
Программа подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность»
Квалификация выпускника магистр
Форма обучения очно-заочная
Институт, факультет Искусство реставрации
Кафедра-разработчик рабочей программы История искусства и гуманитарные науки

Курс	1
Семестр	1

	Очно-заочная форма обучения	
	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия	18	1.5
Самостоятельная работа	35	0,5
Контроль	36	0,25
Консультации	1	0.25
Форма аттестации: Экзамен 1 сем	108	3

Москва, 2023 г.

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования №562 от 15.06.2017 г. (с изменениями и дополнениями) по направлению 50.04.04 «Теория и история искусств». По программе подготовки «Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность на основании учебного плана набора обучающихся 2023/ 2024 уч.г.

Примерная программа по дисциплине отсутствует.

Разработчик программы:
Доцент Е.А. Лаврентьева

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, протокол от 20 июня 2023 г. № 13

Зав. кафедрой, профессор К.Н. Гаврилин

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины 3
2. Место дисциплины в структуре ООП 3
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 4
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 8
5. Фонд оценочных средств 10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 12
7. Перечень программного обеспечения 13
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 14

1.Цели и задачи освоения дисциплины:

Учебный курс «Теория и история цифрового искусства» нацелен на теоретическую и методологическую подготовку будущих специалистов в области теории и истории искусства и экспертно-аналитической и организационной деятельности. Цель курса – сформировать у дизайнеров научное, историко-культурное, профессионально-методологическое представление о сфере цифрового искусства как области проектно-художественной деятельности, обладающей своей историей и традициями, средствами художественной выразительности, философией, возможностями и сферами применения в дизайне информационного пространства и информационной среды.

Курс рассчитан на ознакомление с общими, универсальными для всех специализаций в области дизайна творческими, теоретическими и проектно-методическими вопросами в первой части. Вторая часть раскрывает более локальные темы, адресованные специалистам в области промышленного, графического, средового дизайна, использующим приемы, методы и инструментарий цифрового искусства. Это такие темы как: эволюция технологических укладов в промышленном дизайне и роль компьютерных цифровых технологий в современной организации проектирования; особенности использования принципов глубинной мизансцены в компьютерных презентационных роликах и клипах; классификация и принципы проектирования интерфейса информационных ресурсов и экранных версий новостных изданий; типология приемов видео-мэппинга (пространственно-средовых видеопроекций).

1.2. Задачи:

– ознакомление с историей, направлениями и творческими принципами цифрового искусства, основными тенденцияями;

– выработка навыка анализа и оценки тех или иных решений;

– формирование осознанного отношения к художественным приемам и выразительным средствам, формирование представлений о взаимосвязи образа с технологическими и программными особенностями, спецификой использования таких факторов как интерактивность и алгоритмизация, медийность, а также средовой спецификой работы в области цифрового искусства;

– формирование системного, ансамблевого, комплексного подхода в оценке явлений, связанных с объектами цифрового искусства и их проектного моделирования.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу. Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма промежуточной аттестации по итогам 1 семестра – зачет с оценкой. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации - оценивания участия студентов в аудиторных занятиях), посещаемость.

2.Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина Б1.О.10 Теория и история цифрового искусства входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений образовательной программы Блока 1 «Дисциплины, модули» учебного плана и изучается в 1 семестре.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ОП и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Пространственное искусство в мировой художественной культуре, Актуальные проблемы современного искусства, Технико - технологические проблемы материальной и художественной культуры, Методология научного процесса.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующей дисциплины «Атрибуция, арт-экспертиза и современный художественный рынок»

Дисциплина служит основой для:

- ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;
- и осуществления дальнейшей профессиональной искусствоведческой деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Табл. 2 - Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

УК-5 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	
УК-5.1. Обладает знаниями в области разнообразия современных культур и национальных особенностей искусства.	Знает основные методы и способы поэтапного планирования научной работы. Умеет использовать методы и способы в собственной научной работе. Владеть навыками и приемами систематизации научного материала; различными методами поэтапного научного планирования;
УК-5.2. Анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия	Понимает специфику объектов цифрового искусства и умеет применять знания на практике в рамках научного исследования
УК-5.3. Владеет навыками применения знаний в области разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия	Умеет проводить художественный и сравнительный анализ; Владеет навыками формально-стилевого, иконографического, иконологического анализа для систематизации материала и выделения главных художественных особенностей произведений искусств;
ОПК-3	Знает место цифрового искусства в сфере культуры, основные источники получения новой информации в области цифрового

Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой	искусства и дизайна Владеет базовыми навыками анализа произведений цифрового искусства
ОПК-3.1 Знает современные научные методы проведения исследований, методы работы с научной литературой и способы сбора, анализа и обобщения результатов при проведении научно-исследовательской работы	Знает основные базы и источники получения новой искусствоведческой, научной, визуальной профессиональной информации; основные коллекции произведений современного искусства, а также цифрового искусства и дизайна Умеет вести аналитическую научную работу, опираясь материал в сфере цифрового искусства и дизайна Владеет навыками социокультурного, функционального, проектно-художественного и композиционного анализа произведений цифрового искусства и дизайна, профессиональными информационными базами литературы, Интернета
ОПК-3.2 Умеет анализировать, интерпретировать и творчески применять информацию, полученную из различных источников с применением современных средств и технологий, участвовать в	Умеет вести научно-искусствоведческую работу, сопоставлять между собой различные виды и жанры искусства, находить взаимосвязи и пересечения; понимает хронологию развития искусства, знает стили и направления, способен находить в объектах цифрового искусства и дизайна переклички с базисом мирового искусства и культуры; Способен оформить свои исследования в виде полноценных научных статей и докладов, подготовить выступления и презентации для научных конференций

научной деятельности	
ОПК-3.3 Владеет навыками выполнения отдельных видов научно-исследовательских и творческих работ с применением современных средств и технологий, проявляет творческую инициативу	Знает современное состояние и уровень развития цифрового искусства и дизайна, включая художественные, философско-эстетические, социокультурные, технико-технологические концепции Умеет трансформировать сложный комплекс современного искусствоведческого знания в системные научные исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	**Знать** - место и роль цифрового искусства в современной системе дизайн-деятельности; - историю и теоретические концепции в области цифрового искусства - основные этапы развития цифрового искусства и дизайна - жанровую специфику произведений цифрового искусства и дизайна - основные информационные ресурсы, коллекции и музейные экспозиции цифрового искусства и дизайна.
3.2	**Уметь** - анализировать произведения в области цифрового искусства и дизайна - различать жанровые, функциональные и эстетические и стилевые особенности произведений цифрового искусства и дизайна - понимать специфику работы в области цифрового искусства и дизайна, предполагающую комплексный подход к реализации творческой задачи.
3.3	**Владеть:** - терминологией, используемой для описания и анализа произведений цифрового искусства и дизайна - навыками анализа произведений цифрового искусства и дизайна - грамотным применением знаний истории и теории цифрового искусства и дизайна и навыками поиска информации в данной области

4.Структура и содержание дисциплины «Теория и история цифрового искусства»

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ /108 час.

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия, семинары	18	1,5
Самостоятельная работа	35	0,5
Контроль	36	0,25
Консультации	1	0,25
Форма аттестации: 1 семестр – экзамен		
Всего	108	3,0

5.СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Распределение аудиторных занятий и самостоятельной работы по разделам дисциплины

Таблица 2.

Семе	Содержание работы/ Разделы	Виды и формы работы, час		Всего, час	Оценочные средства
		Контактная работа	Самост		

стр		Лекции	Лабораторные	Практические	оятельная работа		

1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 1** Специфика «цифрового общества» (принципы коммуникации). Истоки сложения экранного искусства	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 2** Истоки сложения экранного искусства	1		1	2	4	
1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 3** Терминология сферы экранного искусства (цифровое искусство, мультимедиа, скрин-дизайн)	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества» **Тема 4** Основные признаки и качества (проектно-художественные и технологические особенности) произведения цифрового искусства	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 5** Жанровая специфика цифрового искусства. Мультидисциплинарность художественных средств	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии

1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 6** Построение виртуального пространства (особенности сценария, режиссуры, образно-графических средств)	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 7** Интерактивные решения: зритель как соавтор произведения цифрового искусства	1		1	0,5	2,5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 8** Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Мастера 1920-1970-х гг.	1		1	2	4	
1	Раздел 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства» **Тема 9** Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Современные художники-кинеты	1		1	2	4	
1	Раздел 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий» **Тема 10** Иллюзорность и «интерактивность» в рамках первых киноопытов	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий» **Тема 11** Монтаж: новый киноязык	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий» **Тема 12** Абстрактный кинематограф	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 4 «Экран как тип цифрового информационного	1		1	2	4	Дискуссия на

	пространства» **Тема 13** Видео-арт. Классификация произведений видео-арта (сюжетные и сценарные особенности). Зарубежные и отечественные пионеры видео-арта						семинарском занятии
1	Раздел 4 «Экран как тип цифрового информационного пространства» **Тема 14** «Цифровая живопись». Современные представители видео-арта	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 5 «Пространство видеопроекций» **Тема 15** Синестезия: опыт создания цветомузыкального пространства	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 5 «Пространство видеопроекций» **Тема 16** Полиэкраны как новаторская форма создания аудиовизуальной целостной среды	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 6 «Генеративное искусство» **Тема 17** Вариативность решений на основе заданного набора образно-графических средств. Прототипы генеративного искусства	1		1	2	4	Дискуссия на семинарском занятии
1	Раздел 6 «Генеративное искусство» **Тема 18** Искусственный интеллект и этическая сторона генеративного искусства	1		1	0,5	2,5	Дискуссия на семинарском занятии
1	Консультация	1					
	Промежуточная аттестация (экзамен)						Устный опрос
	Итого по дисциплине	**18**		**18**	**35**	**108**	

5.2. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

3.3.1. Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ): не предусмотрено

3.3.2. Примерный перечень тем расчетно-графических работ: не предусмотрено

3.3.3. Примерный перечень тем графических работ: не предусмотрено

3.3.4. Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

- 1. Истоки современного цифрового искусства.
2. Специфика жанров цифрового искусства.
3. Мультимедиа: междисциплинарность произведений цифрового искусства.
4. Видео-арт: способы трансформации и работы с экранным изображением.
5. Тема и сюжет в искусстве видео-арта.
6. Видеоскульптура: комбинирование образов.
7. Искусство движения (к истории кинетического искусства и его взаимосвязям с новейшими технологиями).
8. Киномонтаж и фотомонтаж: влияние технологий 1920-х на современное цифровое искусство.
9. Булат Галеев: пионер медиа и видео-арта
10. Генеративное искусство: этическая сторона современных технологий в искусстве

3.3.5. Примерный перечень тем практических внеаудиторных (домашних) работ: не предусмотрено

3.3.6. Примерная тематика клаузур: не предусмотрено

3.3.7. Примерная тематика контрольных работ: не предусмотрено

5.3. Основные разделы, темы курса:

Раздел 1 *«Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества»*

Тема 1 Специфика «цифрового общества» (принципы коммуникации). Истоки сложения экранного искусства

Тема 2 Истоки сложения экранного искусства

Тема 3 Терминология сферы экранного искусства (цифровое искусство, мультимедиа, скрин-дизайн)

Тема 4 Основные признаки и качества (проектно-художественные и технологические особенности) произведения цифрового искусств

Раздел 2 *«Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства»*
Тема 5 Жанровая специфика цифрового искусства. Мультидисциплинарность художественных средств
Тема 6 Построение виртуального пространства (особенности сценария, режиссуры, образно-графических средств)
Тема 7 Интерактивные решения: зритель как соавтор произведения цифрового искусства
Тема 8 Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Мастера 1920-1970-х гг.
Тема 9 Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства. Современные художники-кинеты

Раздел 3 *«Кинематограф как модель развития экранных технологий»*
Тема 10 Иллюзорность и «интерактивность» в рамках первых киноопытов
Тема 11 Монтаж: новый киноязык
Тема 12 Абстрактный кинематограф

Раздел 4 *«Экран как тип цифрового информационного пространства»*
Тема 13 Видео-арт. Классификация произведений видео-арта (сюжетные и сценарные особенности). Зарубежные и отечественные пионеры видео-арта
Тема 14 «Цифровая живопись». Современные представители видео-арта

Раздел 5 *«Пространство видеопроекций»*
Тема 15 Синестезия: опыт создания цветомузыкального пространства
Тема 16 Полиэкраны как новаторская форма создания аудиовизуальной целостной среды

Раздел 6 «Генеративное искусство»
Тема 17 Вариативность решений на основе заданного набора образно-графических средств. Прототипы генеративного искусства
Тема 18 Искусственный интеллект и этическая сторона генеративного искусства

5.4. Образовательные технологии

Семестр	**Наименование раздела**	**Виды учебных занятий**	**компетенции**	**Образовательные технологии**
1	2	3		4
1	***Раздел 1*** *«Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.

			.	
1	***Раздел 2*** *«Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
1	***Раздел 3*** *«Кинематограф как модель развития экранных технологий»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
1	***Раздел 4*** *«Экран как тип цифрового информационного пространства»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
1	***Раздел 5*** *«Пространство видеопроекций»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия.
	Раздел 6 *«Генеративное искусство»*	Лекция Семинар Самостоятельная работа	УК-3.1 УК-3.2 УК-3.3 ОПК-5.1 ОПК-5.2 ОПК-5.3	Лекция-визуализация с использованием компьютерного проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия. Подготовка к экзамену. Экзамен

6.Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований.

Табл. 4 – Фонд оценочных средств

<table>
<tr><td colspan="3">Вид занятий: практическое</td></tr>
<tr><td>Шкала оценки</td><td>Предлагаемые формы контроля</td><td></td></tr>
<tr><td>100-бальная система оценки</td><td>Суммарная оценка 3-х видов учебной активности:</td><td rowspan="6">- Текущая аттестация после проведения половины семинарских занятий (середина семестра) по каждому разделу в 1,2 семестрах

Промежуточная аттестация в течение 1 и 2 семестров</td></tr>
<tr><td>20-баллов</td><td>- 1-ое письменное тестирование</td></tr>
<tr><td>35-баллов</td><td>- 2-ое письменное тестирование</td></tr>
<tr><td>20-баллов</td><td>Посещаемость</td></tr>
<tr><td>25-баллов</td><td>Итоговая аттестация</td></tr>
<tr><td>Аттестован/
не аттестован</td><td>- Участие в семинарах (участие не менее в 50% семинарских занятий после проведения половины семинарских занятий по каждому разделу,в каждом из семестров)</td></tr>
</table>

6.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым обучающимся результатов изучения дисциплины результата, запланированных в формате дескрипторов «знать, уметь, владеть» (п.1.4.) и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня формирования элементов компетенций, соответствующих этапу изучения дисциплины.

6.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:

При оценке результатов деятельности обучающимся в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся:

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов

Итоговое испытание в конце 1 семестра зачет

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого промежуточная аттестация по БРА 1 и 2 семестр:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	неудовлетвор	Удовлетворительн			хорошо			отлично		

	ительно	ого		
компетенции		УК-3.1 ОПК-5.1	УК-3.2 ОПК-5.2	УК-3.3 ОПК-5.3
Уровни оценки достижений студента (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый)	Повышенный	Высокий**
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Соответствует требованиям*, замечаний нет

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – баллы не выставляются.
Промежуточная аттестация в 1 семестр – зачет, 2 семестр - экзамен

6.3. Примеры контрольных вопросов и заданий:

По разделу 1 «Генеалогия экранного искусства. Компьютерные технологии и проблемы проектно-художественного творчества»

1 Специфика «цифрового общества» (принципы коммуникации).
2. Истоки сложения экранного искусства.
3. Терминология сферы экранного искусства (цифровое искусство, мультимедиа, скрин-дизайн)
4. Основные признаки и качества (проектно-художественные и технологические особенности) произведения цифрового искусства

По разделу 2 «Средства выразительности, поэтика и жанровые особенности цифрового искусства»

5. Жанровая специфика цифрового искусства
6. Мультидисциплинарность художественных средств
7. Пространственные (архитектурные) решения с применением цифровых технологий
8. Построение виртуального пространства (особенности сценария, режиссуры, образно-графических средств)
9. Интерактивные решения: зритель как соавтор произведения цифрового искусства
10. Движение и метаморфозы: кинетическая составляющая цифрового искусства

По разделу 3 «Кинематограф как модель развития экранных технологий»

10. Первый кинематограф: искусство передачи движения
11. Иллюзорность и «интерактивность» в рамках первых киноопытов
12. Монтаж: новый киноязык
13. Конструирование новой действительности на основе документального материала (фотомонтаж и киномонтаж)
14. Абстрактный кинематограф
15. Группа «Дада» и киноопыты Ман Рея

По разделу 4 «Экран как тип цифрового информационного пространства»

16. Видео-арт. Классификация произведений видео-арта (сюжетные и сценарные особенности).
18. Зарубежные пионеры видео-арта
19. Отечественные пионеры видео-арта
20. Видео-арт и искусство кино
21. «Цифровая живопись». Современные представители видео-арта
22. Видео-арт и классическое искусство живописи

По разделу 5 «Пространство видеопроекций»

23. Синестезия: опыт создания цветомузыкального пространства
24. Полиэкраны
25. Информационное пространство музея: работа с видеопроекциями

По разделу 6 «Генеративное искусство»

26. Вариативность решений на основе заданного набора образно-графических средств
27. «Программирование»: сценарий изменения визуальных и пластических качеств объекта

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема 1-18	*						*	*	*	*	

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

8.1. Основная литература

1. Базен Жермен. История искусства. М.: Прогресс, Культура.1994
2. Барнбрук Ричард. Интернет-революция. М.: Ад Маргинем Пресс, 2015
3. Бычков В.В. (автор проекта, ведущий автор, руководитель авторского коллектива, отв. редактор). Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века — М., РОССПЭН, 2003
4. Галеев Б.М. Искусство космического века: Избр. Статьи. Казань: изд-во «Фэн », 2002
5. Жердев Е.В. Метафора в дизайне. М.:, Архитектура-С, 2010
6. Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. СПб.: Алетейя, 2010. 432 с. – 23 п.л.
7. В.Ф.Колейчук. Кинетизм. М., 1994
8. Колейчук В.Ф. Моя азбука. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2012
9. Ласло Мохой-Надь и русский авангард. М.: Три квадрата, 2006
10. Лаврентьев А.Н. История дизайна. Учебное пособие. М.: Гардарики, 2006
11. Цифровое искусство: история, теория, практика. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова. 2016

8.2. Дополнительная литература

1. Аветисян А.Д. Императив пространства. Экспериментальные исследования национальных культур. М.: МГХПа им. С.Г.Строганова, 2015
2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1988; 1994
3. Бойцов С.Ф. Комбинаторные идеи в дизайне. – Техническая эстетика, №7, 1983
4. Бондаренко О.Ю. Формы репрезентации западной сетевой культуры в русскоязычном виртуальном пространстве. // Пространство культуры. Научно-аналитический журнал. Дом Бурганова. 2012, №2. С.37-46

5. Галеев Б.М. Пространственная музыка. История, теория, практика. Казань: изд-во «Фэн », 2004
6. Гамаюнов Виктор. Образы виртуального мира. М.: Academia, 2004
7. Гусейнов Р.Ф. Система визуальной информации ВО «Союзэлектроприбор». - Техническая эстетика, 1981, №10
8. Кулешов В.В. Роль автора в цифровом искусстве. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА, 2015. - №3
9. Ласло Мохой-Надь. Telehor. М.: Ад Маргинем Пресс, 2014.
10. IMPART-2014. Невозможные объекты и оптические иллюзии в современном искусстве и дизайне. Международная научная конференция. Тезисы. М., МГХПА им. С.Г.Строганова, 2014
11. Искусство, наука, технология и проблемы художественно-промышленного образования. Тезисы межвузовской научной конференции. М.: МГХПА им. С.Г.Строганова, 2012
12. Колейчук В.Ф. Комбинаторное формообразование, - «Эксперимент в дизайне», Методические материалы ВНИИТЭ, М.: 1987
13. Костина А.В. Интернет-сообщества. Что обсуждается в интернете? От думеров до фурри. От игнора до троллинга. М.: книжный дом «Либроком», 2011
14. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. М.:, ГрантЪ, 2002
15. Лаврентьев А.Н. Александр Родченко. Издательский проект «Русский авангард» Сергея Гордеева, М.: 2011
16. Лаврентьев А.Н. Строгановская школа и цифровое искусство. (Теоретические, проектные и учебно-методические проблемы дизайна информационного пространства). Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА, 2014. - №1
17. Мигунов А.С., Ерохин С.В. Алгоритмическая эстетика. СПб.: Алетейя, 2010. 288 с. – 15/9 п.л.
18. Хан-Магомедов С.О. Дагестанские лабиринты. М.: Ладья, 2000

8.3. Перечень информационных справочных систем

Учебные пособия в формате pdf

1. Лаптев В.В. Инфографика в цифровом искусстве. М.: Аватар, 2015. – 288 с. : илл.
2. Жданова Н.С. Визуальное восприятие и дизайн в цифровом искусстве. Магнитогорск. Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И.Носова, 2015. – 286 с. : илл

1. http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

2. http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

3. http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

4. http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

5. http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

6. http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

7. http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

8. http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

9. http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

10. http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты.

11. http://portal-kultura.ru/ – «Культура» – еженедельная газета. Газета «Культура» – уникальный бренд и старейшее федеральное издание с 80-летней историей. Освещает проблемы отечественной столичной и региональной культуры, включая страны СНГ и мира, сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения материалов гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые актуальные формы подачи информации, диктуемые современными требованиями рынка СМИ.

12. http://pravo.roskultura.ru/ – правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база данных нормативных документов по культуре.

13. http://archi.ru/ – Российский архитектурный портал посвящен истории русского зодчества и современной российской архитектуре.

14. http://www.culturemap.ru – Культура регионов России.
15. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

Образовательный процесс осуществляется с применением локальных и распределенных информационных технологий *Таблица*

8.4. Локальные информационные технологии

№ п/п	Наименование	Доступность для обучающихся
1	Adobe CS6 Design and Web Premium	Доступно для самостоятельной работы в режиме онлайн МГХПА им. С.Г. Строганова
5	Adobe Creative Suite 6 Master Collection	
7	Стандартный пакет Microsoft Office	
8	Kaspersky Endpoint Security	

8.5. Распределенные информационные технологии

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ https://e.lanbook.com/
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова art.biblioclub.ru

8.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий используется учебная аудитория с соответствующей инфраструктурой. При проведении занятий в дистанционной форме используется платформа webinar, компьютеры.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

9.1. Модуль «Теория и история цифрового искусства» опирается на культурно-историческую, искусствоведческую, научно-технологическую базу.

Курс состоит из шести разделов. Каждый из разделов призван сформировать у обучающегося определенные представления о специфике цифрового искусства как мультидисциплинарного направления.

За основу изложения материала взят сравнительный метод, метод сопоставления различных жанров и видов искусства, который формирует у магистров понимание закономерностей развития культуры и искусства, мировоззрения эпохи, причины формирования того или иного художественного явления, сложения актуальных форм художественной деятельности. Анализируя объекты искусства, сочетающие в себе различные средства образно-художественной выразительности, студенты учатся видеть процесс творчества как совокупность разнородных впечатлений, соединяемых волей автора в единое целое. Подобный подход учит более точно и глубоко анализировать и объекты классического искусства, поскольку учит вглядываться в детали, задумываться о символике изображения, фактуры, цвета, звука, ритма и движения – о смысловой роли всех компонентов произведения искусства. Подобный метод, опираясь на терминологию Жака Дерриды можно было бы назвать «деконструкцией». Погружение в историческую эпоху осуществляется за счет выявления культорологических связей, предпосылок, анализа

общественных настроений и социальной ситуации. Задача курса заключается в том, чтобы, подойдя к объектам цифрового искусства и мультимедийным проектам, студенты осознали преемственность этапов в истории искусства, увидели композиционные, художественные, проектные связи с объектами не-цифрового искусства. Почувствовали, что технология – лишь оболочка, инструмент, но не содержание работы. Содержание обусловлено многоуровневым состоянием нашей культуры, ее многовековым опытом.

9.2. Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

Студент обязан:

знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии знакомит студентов с перечисленными организационно-методическими материалами, в том числе со сроками и формами текущего контроля, критериями аттестации в соответствии с рабочей программой дисциплины. Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются преподавателями в балльно-рейтинговой ведомости (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), но не фиксируются в зачетной книжке обучающегося. Результат промежуточной аттестации фиксируется преподавателями в соответствующей графе ведомости балльно-рейтинговой аттестации. Общий результат текущего контроля, посещаемости занятий и промежуточной аттестации суммируется, общее количество набранных баллов переводится в русскую оценку и проставляется в ведомость БРА, зачетную книжку и сводную ведомость обучающегося;

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы студентам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности студентов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущему контролю (рубежная аттестация), пересдача осуществляется по направлению деканата до начала следующей рубежной аттестации. К обучающимся, имеющим задолженность по рубежной аттестации по неуважительной причине, могут быть применены меры дисциплинарного взыскания. Неудовлетворительный результат промежуточной аттестации по дисциплине является академической задолженностью.

6) По итогам изучения учебной дисциплины в семестре к промежуточной аттестации (экзаменационной сессии) допускаются обучающиеся:

- не имеющие академической задолженности по промежуточной аттестации предыдущего семестра;

- выполнивший все формы текущего контроля успеваемости, который носит обязательный характер (рубежные аттестации), после освоения (тем, разделов) учебного материала дисциплины.

9.3.Лекции, практические занятия, тестирование, проводится в режиме онлайн и осуществляется преподавателем в электронной информационно-образовательной среде академии (ЭИОС) с использованием технологических платформ, проведение промежуточной аттестации- посредством системы видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием платформы Zoom

9.4. Промежуточная аттестация с применением ДОТ:

- проводится преподавателем в сроки, определенные календарным учебным графиком, в соответствии с утвержденным расписанием промежуточной аттестации;

-осуществляется преподавателем с использованием технологических платформ, в том числе посредством личного кабинета студента и личного кабинета преподавателя в электронной информационно-образовательной среде Академии (ЭИОС)и платформы Zoom,

Прием зачетов с применением ДОТ проводится в соответствии с расписанием занятий. Зачеты проводятся в течение последней недели теоретического/ практического обучения семестра. По дисциплинам, занятия по которым прекращаются ранее, чем за две-три недели до окончания семестра, зачеты проводятся на последнем практическом занятии по данной дисциплине.

Прием экзаменов с применением ДОТ проводится в период экзаменационной сессии, в соответствии с расписанием экзаменов. Преподаватель не позднее чем за сутки до начала экзаменов проводит:

- тестирование программного обеспечения и проверку связи с каждым обучающимся.

- консультацию перед экзаменом, отвечает на вопросы, возникшие у обучающихся при подготовке к экзамену и согласовывает с обучающимися способ дистанционного проведения экзамена, а также требования к аппаратному и программному обеспечению рабочих мест обучающихся, разъясняет процедуру, формат представления ответов на вопросы (задания) оценочные средства и др.

При подготовке к промежуточной аттестации и проведении консультаций могут использоваться социальные сети, мессенджеры, системы видеоконференцсвязи, электронная почта и другие способы удаленного взаимодействия.

При организации проведения промежуточной аттестации с использованием ДОТ устанавливается следующий порядок действий:

письменная форма -при проведении промежуточной аттестации в письменной форме используется система рассылок сообщений в ЭИОС. В такой форме рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по билетам, вопросы которых требуют четкой формулировки. В этом случае допускается изменение формулировок экзаменационных билетов или контрольных вопросов, утвержденных в ФОС дисциплин, с дальнейшим внесением изменений в ФОС. При подготовке экзаменационных билетов заведующему кафедрой следует обратить внимание на их содержание, которое должно максимально затруднить получение готовых ответов с помощью поисковых систем, а также списывание.

В назначенное время преподаватель рассылает обучающимся экзаменационные билеты, используя систему рассылок сообщений в ЭИОС. За отведенное время обучающиеся отвечают на вопросы и присылают преподавателю ответы в виде простого текстового файла. Преподаватель оценивает полученные ответы, выставляет оценку и сообщает об этом обучающемуся посредством ЭИОС.

устная форма - промежуточная аттестация в устной форме проводится посредством видеоконференцсвязи (онлайн трансляции) с использованием систем (Webinar.ru, Zoom и т.д.). Во время видеотрансляции преподаватель использует традиционную систему устного опроса в соответствии с экзаменационными билетами и вопросами из состава оценочных материалов по дисциплине

Прохождение обучающимися промежуточной аттестации в устной форме фиксируется путем обеспечения видеозаписи в режиме видеоконференции.

При проведении промежуточной аттестации с применением режима видеоконференции преподаватель осуществляет контроль за использованием обучающимся вспомогательных материалов.

комбинированная (письменно-устная) форма -при прохождении промежуточной аттестации обучающийся, по требованию преподавателя должен демонстрировать свое рабочее место и свое лицо с помощью веб-камеры.

Обучающийся, проходящий промежуточную аттестацию с применением ДОТ, обязан самостоятельно обеспечить технические средства связи для собственного участия в промежуточной аттестации, включая средства, позволяющие установить аудиовизуальный контакт с преподавателем. В частности, обучающийся обязан обеспечить выполнение технических требований к оборудованию и ПО, достаточным для обеспечения качественного и бесперебойного аудиовизуального контакта с преподавателем, а также качественной и бесперебойной работы тех ДОТ, которые используются для проведения промежуточной аттестации.

9.5 Во время промежуточной аттестации обучающийся обязан обеспечить следующие условия ее проведения:

– положение веб-камеры обучающегося и уровень освещенности в помещении, где он находится, достаточные для визуального контакта с преподавателем;

– низкий уровень шума;

– отсутствие посторонних лиц в зоне видимости веб-камеры.

9.6. Обучающийся обязан выйти на связь с преподавателем в установленное время начала экзамена (зачета) и (или) своевременно отправить требуемые файлы со своим ответом. При необходимости переслать преподавателю файлы обучающийся обязан использовать формат файлов, требуемый преподавателем.

9.7. Обучающийся обязан:

- выполнять инструкции преподавателя, касающиеся хода промежуточной аттестации.

-предъявить по требованию преподавателя документ, удостоверяющий личность обучающегося (паспорт, зачетную книжку).

-не покидать зону видимости веб-камеры во время выполнения задания, подготовки к устному ответу.

-предоставить обзор рабочего стола персонального компьютера и (или) расположиться относительно веб-камеры так, чтобы был обеспечен контроль процесса подготовки к ответу (в частности, контроль за отсутствием материалов, пользование которыми во время промежуточной аттестации запрещено) по требованию преподавателя;

-самостоятельно не отключать микрофон и не снижать уровень его чувствительности к звуку во время промежуточной аттестации. Отключение микрофона возможно, если преподаватель разрешит или попросит об этом;

-использовать во время промежуточной аттестации только одно средство вывода изображения (монитор или подобное по функции устройство), одну клавиатуру, один манипулятор (компьютерную мышь и др.).
9.8. Обучающийся не имеет права:
- прибегать к помощи других лиц во время промежуточной аттестации;
- передавать реквизиты доступа к своей корпоративной учетной записи другим лицам;
-предоставлять доступ к компьютеру посторонним лицам во время прохождения им промежуточной аттестации.
-использовать во время промежуточной аттестации справочные материалы (книги, записи, файлы, материалы сайтов) и компьютерные программы, кроме тех, использование которых во время промежуточной аттестации разрешено или предписано преподавателем;
-использовать во время промежуточной аттестации компьютерную технику и передающие информацию технические устройства, кроме тех, которые непосредственно используются для осуществления промежуточной аттестации.
9.9. Обучающийся обязан немедленно сообщить преподавателю о замеченных им нарушениях требований настоящего Положения, в том числе произошедших по вине участников или по техническим причинам.

10. Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями здоровья

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся. Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в студенческой группе или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.
Обучение студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Электронное обучение обеспечивает возможность коммуникаций с преподавателем, а также с другими обучаемыми посредством вебинаров (например, с использованием программы Skype), что способствует сплочению группы, направляет учебную группу на совместную работу, обсуждение, принятие группового решения.

В образовательном процессе для повышения уровня восприятия и переработки учебной информации студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ применяются мультимедийные и специализированные технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах для обучающихся с различными нарушениями, обеспечивается выпуск альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт), электронных образовательных ресурсов в формах, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся, наличие необходимого материально-технического оснащения, например, подбор и разработка учебных материалов производится преподавателем с учетом того, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.
Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

Лист изменений

Рабочей программы дисциплины «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике», профиль: Экспертно-аналитическая и организационно-управленческая деятельность, направление подготовки 50.04.04. Теория и история искусства

Раздел (подраздел), в который вносятся изменения	**Основания для изменений**	**Краткая характеристика вносимых изменений**	**Дата и номер протокола**
8.Применяемые технологии обучения	Проведение мероприятий по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, обеспечению безопасности обучающихся. Образовательная программа реализовывается с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий	Добавлен перечень информационно-справочных систем п.8.3.	Приказ по РГХПУ им. С.Г. Строганова № Протокол заседания кафедры Истории искусства и гуманитарных наук №
9 Методические указания для обучающихся		Добавлен раздел о дистанционном обучении п.9.3.-9.9.	
10.Обеспечение доступности освоения программы обучающимися с ограниченными возможностями		Добавлен раздел 10.	