

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)

**Аннотации дисциплин образовательной программы высшего образования
по направлению подготовки 50.04.04 Теория и история искусств,
направленность (профиль) «Искусство и мода»**

Академическая работа

Цель дисциплины: научить магистрантов нормировать индивидуальную научно-исследовательскую деятельность в условиях определённой дисциплинарной предметности, с продуктивным выходом в форме научных статей и выпускной квалификационной работы, отвечающих высокому профессиональному уровню владения авторами основными стратегиями и методами научного познания, принципами структурирования научного текста и выражения знаний в оптимальной и доступной форме.

Задачи дисциплины:

- освоение механизма формирования знаний в условиях научного познания в рамках различных форм рациональности и в условиях различных дисциплинарных предметностей;
- овладение методами проектирования и нормирования индивидуальной стратегии научного познания в условиях определённой дисциплинарной предметности;
- отработка навыков оптимального выражения полученных знаний в условиях различных «контейнеров» (научная статья, научный доклад, квалификационная работа).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты образования:

Знать:

- принципы организации индивидуальной научно-исследовательской деятельности;
- основные стратегии ведения исследовательской работы и методы их реализации в условиях определённой дисциплинарной предметности;
- структуру, специфику и правила оформления различных текстовых «контейнеров», используемых для выражения научных знаний.

Уметь:

- проектировать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности с продуктивным выходом в форме научного текста;
- реализовывать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности с продуктивным выходом в форме научного текста;
- специфически выражать получаемое знание с учётом характера текстового «контейнера».

Владеть:

- методами эффективной организации индивидуальной научно-исследовательской деятельности;
- методологией научно-исследовательской деятельности;
- навыками работы над выражением результатов индивидуальной научно-исследовательской деятельности в форме научного текста.

Арт-менеджмент

Цель дисциплины: формирование у студента представлений об основных управленческих задачах, инструментах, методах менеджера культуры, в том числе по привлечению внебюджетного финансирования культурных учреждений, повышению эффективности учреждения культуры, диверсификации направлений сотрудничества с партнерами, развитию проектной деятельности, расширению и удержанию своей аудитории.

Задачи:

- познакомить студентов с различными мировыми концепциями финансирования культуры в мире и актуальными аспектами современной российской культурной политики;
- раскрыть экономический потенциал культуры, познакомив с направлениями деятельности, при помощи которых культурные проекты могут быть экономически эффективными;
- дать понимание основных направлений деятельности учреждений культуры по привлечению внебюджетных средств;
- выявить специфику понятий благотворительность, меценатство, спонсорство, эндаумент, фандрайзинг, краудфандинг;
- раскрыть специфику, преимущества и недостатки работы с государственными грантами, частными фондами, корпоративными спонсорами, общественным финансированием;
- обозначить подходы к оценке эффективности проектной работы в культуре.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать

- основы правовых отношений в сфере культуры;
 - основы защиты авторских и смежных прав и правового регулирования в арт-бизнесе
- современные методы управления и их особенности для арт-индустрии;
- основы финансового менеджмента и особенности налогообложения для предприятий и организаций в сфере культуры
 - принципы делового этикета;
 - принципы делового планирования.

Уметь

- оценивать риски и последствия принимаемых организационно-управленческих решений в арт-бизнесе;
- проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности в работе над проектом;
- применять основные теории мотивации, лидерства и власти для решения управленческих задач в арт-индустрии;
- планировать время и распорядок работы
- выстраивать деловой имидж свой и организации

Владеть

- управленческими навыками ведения бизнеса в сфере культуры;
 - способами разрешения конфликтов в процессе работы над проектом;
 - навыками делового этикета и общекультурными коммуникативными правилами
- навыками работы в команде;
- методами обоснования стратегических и тактических решений.

Визуальная культура XX-XXI вв подходы и интерпретации

Цель дисциплины – комплексное изучение различных видов культурных объектов в разных контекстах и взаимосвязях, анализ информационных ресурсов по тематике исследования, а также свободное овладение методами обработки, анализа и синтеза научной информации.

Задачи:

- изучение визуальных основ и практик 20-21 вв.;
- приобретение навыков анализа и интерпретации визуальной культуры;
- приобретение навыка критического анализа объектов и текстов визуальной культуры от фотографий и кинематографа заканчивая архитектурой и инсталляциями, работе с исследовательской литературой и с источником.

Дисциплина реализуется в формате онлайн-курса на платформе РГГУ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать широту и вариативность исследовательского, методологического инструментария, сформулированного в современном гуманитарном знании и применяемого для анализа различного по характеру современного и актуального визуального материала.

Уметь анализировать визуальные тексты разного типа и жанров, овладев исследовательскими подходами и навыками интерпретаций.

Владеть комплексом идей и концепций, возникших в визуальной культуре XX-XXI вв. в рамках различных художественных течений и практик модерна и постмодерна.

Всеобщая история искусств

Цель дисциплины: знакомство студентов с закономерностями формирования художественного языка пространственных искусств в контексте историко-культурного развития, с этапами развития искусства, с эволюцией художественных стилей и направлений, с основными произведениями искусства, созданными в ходе культурно-исторического развития.

Задачи:

- постижение, на основе знакомства с базовыми положениями искусствоведения, художественного языка пластических искусств, дающее возможность «видеть» произведение искусства;

- выявление основных этапов художественного развития и определение основных закономерностей последнего в связи с целостной историко-культурной характеристикой той или иной эпохи, со всей системой миропонимания человека.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

– методы изучения искусства, логику, закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства;

– базовые положения искусствоведения, основные подходы к изучению истории

искусства;

– закономерности, периодизацию, хронологию истории искусства, художественные эпохи, стили, направления, важнейшие произведения искусства, место истории искусства в системе историко-культурного развития;

– теоретические основы функционирования искусства в социокультурном пространстве; Уметь

– критически анализировать различные подходы к изучению истории искусства;

– логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;

– проводить содержательный и формальный анализ художественно-образной структуры произведения искусства;

– самостоятельно анализировать и оценивать широкий спектр художественных памятников в социокультурном пространстве различных эпох;

Владеть

– познавательными подходами и современными методами изучения искусства;

– понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;

– основами иконографического и формально-стилистического анализа произведения искусства.

Дизайн концепция модного пространства

Цель дисциплины - раскрытие перед студентами на историческом материале процесса становления современных форм печатно-графического искусства, причем каждая историческая степень развития этого искусства рассматривалась как ответ на постоянно меняющиеся взаимоотношения между материально-техническими возможностями и социально-духовными потребностями общества.

Задачи дисциплины:

— выработать у студентов профессиональный подход в создании полиграфической продукции;

— дать возможность анализировать различные виды и способы печати;

— научить проектно мыслить;

— уметь ориентироваться в традиционных и современных полиграфических процессах;

— использовать возможности полиграфического производства;

— освоить и применять на практике полученные знания;

— овладеть профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

● основные принципы работы сценографа выставочного пространства учреждений культуры культуры»;

● основные направления деятельности учреждений культуры в пространственном представлении своей деятельности;

● историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия как типов работы с пространством;

● изменение роли, форм и сценариев художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре;

Уметь:

● определять типологические и функциональные характеристики учреждений культуры в связи со спецификой организации пространства;

● выстраивать стратегию реорганизации пространства исходя из потребностей

сценографии выставочного пространства;

- решать задачи, связанные с вопросами территориально-пространственной организации выставочного процесса;
- применять современные информационно-коммуникативные технологии для преобразования выставочного пространства и наилучшего представления культурного наследия страны и человечества;

Владеть:

- навыками взаимодействия с учреждениями культуры на различных структурных уровнях;
- распределением базового функционала в учреждениях культуры;
- навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств;
- методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры в современном медийном и социальном контексте

Имидж бренда

Цель дисциплины – подготовить бакалавра, обладающего знаниями о механизме создания, позиционирования и продвижении брендов, формирования марочного капитала, о роли бренда в системе маркетинговой деятельности и профессиональными компетенциями, необходимыми для бренд-менеджмента.

Задачи дисциплины:

- сформулировать понятийный аппарат, необходимый для изучения дисциплины «Брендинг»;
- обосновать роль и место бренда в стратегическом планировании современной компании;
- изучить цели и задачи бренд-менеджмента;
- рассмотреть принципы и методы оценки эффективности мероприятий брендинга.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать: Термины, основные понятия брендинга; место брендинга в системе рекламы и связей с общественностью; основные принципы управления брендом; средства и приемы рекламы и связей с общественностью, применимые в процессе управления брендом; принятые в профессиональном сообществе принципы социальной ответственности и этические нормы;

принципы организации кампаний и проектов в сфере рекламы и связей с общественностью; лучшие практики в сфере разработки творческих решений с учетом отечественного и зарубежного опыта;

основные инструменты маркетинга, применимые в планировании и реализации коммуникаций бренда;

социально значимые ценности современного общества и проблемы, представляющие общественный интерес.

Уметь: организовывать маркетинговые исследования и коммуникации бренда в соответствии с принципами социальной ответственности и этическими нормами;

проводить отбор и использовать креативные решения для реализации мероприятий брендинга; использовать возможности для привлечения внимания к кампаниям и проектам бренда;

планировать и осуществлять коммуникации бренда, грамотно используя основные маркетинговые инструменты;

организовывать коммуникационные кампании социальной направленности для улучшения имиджа бренда.

Владеть: методами оценки коммуникационной и социальной эффективности реализации брендинговых программ;

приемами создания информационных поводов и их использования для увеличения марочного капитала;

навыками планирования коммуникаций бренда;

навыками разработки коммуникаций бренда в социальной сфере.

Индустрия моды: теории и практики

Цель дисциплины: изучение моды в ее культурно-историческом развитии.

Задачи дисциплины:

- изучить историю моды в практике различных стран и народов от Древнего мира до современности;
- расширить интеллектуальный, общекультурный и профессиональный уровень знаний;
- выявить взаимосвязь моды с общемировыми культурно-историческими процессами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные понятия дисциплины;
- законы развития индустрии моды;
- историю и развитие стилей и художественных направлений в искусстве;
- специфику современной индустрии моды

уметь:

- выполнять анализ индустрии моды;
- характеризовать особенности состояния рынка моды;

владеть:

- основной терминологией дисциплины

Иностранный язык в профессиональной деятельности

Цель дисциплины:

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования;

- формирование переводческих компетенций, приобретение обучающимися совокупности теоретических знаний, практических умений и навыков для осуществления адекватного двуязычного перевода;

- профессиональная подготовка студентов средствами иностранного языка, формирование у них необходимой коммуникативной языковой компетенции, а также высокого уровня социальной и профессиональной адаптации, что предполагает формирование всесторонне развитой личности, способной отвечать на вызовы современного общества и использовать знания, умения и навыки, полученные в ходе обучения.

Задачи дисциплины: интеллектуальное, культурное, нравственное и профессиональное развитие и самосовершенствование обучаемых:

- развить умение письменного (чтение, письмо) и устного (говорение, аудирование) иноязычного общения;
- уметь собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием современных информационных технологий данные на иностранном языке, необходимые для формирования суждений по соответствующим профессиональным, социальным, научным и этическим проблемам;
- овладеть базовыми навыками публичной речи и аргументации для ведения дискуссии;
- овладеть базовыми навыками анализа текстов профессионального и социально значимого содержания;
- научиться аннотировать и реферировать научную литературу;
- научиться строить свое речевое и неречевое поведение в соответствии с социокультурной спецификой страны изучаемого языка;
- овладеть базовыми навыками письменного и устного перевода текстов профессиональной направленности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные нормы иностранного языка в области устной и письменной речи;
- основные различия лингвистических систем русского и иностранного языка;
- основные особенности слушания, чтения, говорения и письма как видов речевой деятельности;
- основные модели речевого поведения;
- основы речевых жанров, актуальных для учебно-научного общения;
- сущность речевого воздействия, его виды, формы и средства;
- основные средства создания вербальных и невербальных иноязычных текстов в различных ситуациях личного и профессионально значимого общения.

Уметь:

- реализовывать различные виды речевой деятельности в учебно-научном общении на иностранном языке;
- вести диалог на иностранном языке;
- осуществлять эффективную межличностную коммуникацию в устной и письменной формах на иностранном языке;
- выполнять письменные и устные переводы материалов профессионально значимой направленности с иностранного языка на русский и с русского на иностранный язык;
- создавать и редактировать тексты основных жанров деловой речи.

Владеть:

- языковыми средствами для достижения профессиональных целей на иностранном языке;
- различными видами и приемами слушания, чтения, говорения и письма;

- навыками коммуникации в иноязычной среде, обеспечивающими адекватность социальных и профессиональных контактов на иностранном языке;
- приемами создания устных и письменных текстов различных жанров в процессе учебно-научного общения;
- навыками реферирования и аннотирования научной литературы;
- навыками социокультурной и межкультурной коммуникации.

Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании

Цель дисциплины (модуля): научить использовать современные информационные технологии для исследования искусства, представления, хранения и передачи искусства и понимания внутренних закономерностей развития искусства исходя из информационных принципов.

Задачи:

- Научить использовать современные информационные технологии, технические приспособления и программы, для поиска, обработки и оптимального представления визуальной информации по искусству.
- Понять изнутри работу информационных систем, способы передачи, хранения и переработки информации, и использовать полученные знания для интерпретации процессов в искусстве прошлого и настоящего.
- Перейти к созданию собственных информационных систем в исследовании искусства (базы данных, интернет-сайты, презентации, виртуальные экспозиции и т. д.) с использованием общедоступного программного обеспечения.
- Узнать об основных направлениях в развитии информационных технологий для создания, экспонирования и популяризации искусства, информационно-коммуникационную структуру современных музеев, галерей, выставок, арт-центров, библиотек и т. д.
- Выработать оптимальные подходы в работе с информацией, для обеспечения полноты и неискаженности данных, научиться отличать неискаженные данные от искаженных, в связи с проблемой подлинности как одной из основных проблем науки об искусстве.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- основные информационные системы, программное обеспечение и технические средства, используемые при работе с произведениями искусства;
- основные принципы создания сложных информационных систем в гуманитарных науках;
- основные тенденции развития современных информационно-коммуникационных систем, принципы поиска и систематизации информации;
- основные способы представления и обработки информации в современной науке об искусстве.

Уметь

- пользоваться программами для систематизации, обработки и представления данных в области искусства;
- находить необходимую информацию для создания информационных систем в области искусства;
- соблюдать требования информационной безопасности, преобразовывать информацию для нужд профессиональной деятельностью;

- проверять имеющуюся информацию на подлинность и полноту.

Владеть

- основными подходами к созданию информационных систем и использованию информационных технологий;
- основными способами поиска и представления информации;
- новейшими технологиями обработки, верификации и преобразования информации;
- умениями систематизировать информацию в автоматическом, автоматизированном и ручном режиме.

История зарубежного киноискусства

Цель дисциплины (модуля): подготовить квалифицированного выпускника магистратуры, обладающего знаниями в области истории зарубежного киноискусства, научить его разбираться в направлениях и тенденциях развития мирового кино, привить умение опираться на фундаментально-научные источники знания по предмету и умение оценивать современный кинопроцесс с точки зрения исторической динамики развития киноискусства.

Задачи:

- познакомить студентов с этапами становления кинематографа;
- дать представление о месте киноискусства в ряду других искусств, о процессе развития киноязыка, об особенностях кинематографа разных стран;
- научить студентов пользоваться специфической терминологией;
- постараться развить у студентов аналитическое мышление, привить им навыки умения вести аргументированную дискуссию по предмету «История зарубежного киноискусства» на уровне научного знания (в том числе научить логично излагать свои мысли и формулировать обоснованные выводы).

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- историю зарубежного киноискусства;
- этапы и тенденции развития мирового кино; Уметь
- опираясь на фундаментальные научные источники и знания по предмету, компетентно оценивать современный кинопроцесс,
- вести аргументированную дискуссию по предмету; Владеть
- навыками анализа кинотекстов, в том числе на предмет заимствований;
- искусствоведческих приемов из исторической практики.

История модных домов

Цель дисциплины: изучение истории модных домов в их культурно-историческом развитии.

Задачи дисциплины:

- изучить историю модных домов в практике различных культур от их появления до современности;
- расширить интеллектуальный, общекультурный и профессиональный уровень знаний;

- выявить взаимосвязь деятельности модных домов с общемировыми культурно-историческими процессами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- историю деятельности модных домов, ее специфику, причины и последствия, культурно-историческую и социально-экономическую обусловленность.
- базовые принципы планирования научной работы;
- принципы критического анализа;
- классические и современные методологические теории;
- методологию научного исследования с привлечением современных информационных технологий.

Уметь:

- анализировать деятельность модных домов, прогнозировать их деятельность, использовать отечественный и зарубежный опыт в области деятельности модных домов в своей профессиональной деятельности;
- осуществлять научную работу в соответствии с планированием;
- осуществлять критический анализ результатов научного исследования на различных его этапах
- применять принципы современной науки в научном исследовании;
- применять современные информационные технологии в научном исследовании.

Владеть:

- профессиональными практическими навыками анализа деятельности модных домов, пониманием закономерности их развития.
- навыками оформления результатов научной работы;
- навыками критического анализа научного исследования;
- методами научного исследования;
- методами привлечения в научное исследование современных информационных технологий.

История моды

Цель дисциплины: изучение моды в ее культурно-историческом развитии.

Задачи дисциплины:

- изучить историю моды в практике различных стран и народов от Древнего мира до современности;
- расширить интеллектуальный, общекультурный и профессиональный уровень знаний;
- выявить взаимосвязь моды с общемировыми культурно-историческими процессами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- характерные признаки отдельных предметов костюма и моды;
- базовые принципы планирования научной работы;
- принципы критического анализа;
- классические и современные методологические теории;

– методологию научного исследования с привлечением современных информационных технологий.

Уметь:

– определять принадлежность отдельных предметов костюма и моды к определенной культурно-исторической эпохе (определять место и время изготовления предметов, их место бытования в культурно-исторической среде), используя знание характерных особенностей предметов;

- осуществлять научную работу в соответствии с планированием;
- осуществлять критический анализ результатов научного исследования на различных его этапах
- применять принципы современной науки в научном исследовании;
- применять современные информационные технологии в научном исследовании.

Владеть:

- специальной терминологией из области истории моды.
- навыками оформления результатов научной работы;
- навыками критического анализа научного исследования;
- методами научного исследования;
- методами привлечения в научное исследование современных информационных технологий.

История современного искусства

Цель дисциплины (модуля): сформировать цельное представление об историческом развитии искусства Западной Европы и Америки конца XIX – XX вв.: рассмотреть причины и пути смены творческих методов, стилистических периодов, взаимосвязи исторических эпох, причины и итоги пересмотра основных категорий искусства на рубеже XIX-XX вв. и XX-XXI вв..

Задачи:

- изучить основные подходы к изучению искусства кон. XIX – XXI вв. в современной российской и зарубежной науке;
- сформировать навыки описания и анализа языка изобразительного искусства кон. XIX - XXI вв.;
- изучить основные понятия теоретического анализа художественных течений и направлений искусства кон. XIX – XXI вв.;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития художественной культуры в конце XIX- XX вв.;
- научиться определять и проследивать взаимосвязь памятников искусства с культурным контекстом, философией, эстетикой изучаемой эпохи;
- рассмотреть и проанализировать ключевые явления художественного мира конца XIX – XXI века;
- актуализировать знания студентов о историко-художественных процессах, развить умение оперировать фактами, теориями и оценками художественной жизни недавнего прошлого вконтексте современной культуры;
- создать основы для дальнейшей специализации в области музейной и выставочной работы, кураторства, художественной критики и экспертной деятельности.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: Знать

- методы изучения современного искусства, логику, закономерности, периодизацию,

хронологию истории современного искусства;

– базовые положения искусствоведения, основные подходы к изучению истории современного искусства;

– понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв.;

– понятийный аппарат, современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства; принципы и методы подхода к анализу искусства конца XIX – XXI вв.;

Уметь

– критически анализировать различные подходы к изучению истории современного искусства;

– логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;

– анализировать произведения искусства и тенденции процесса развития мировой художественной культуры с конца XIX в. до XXI столетия;

– подготовить и провести научно-исследовательские работы в соответствии с профилем магистратуры, с использованием знания изучаемой дисциплины;

Владеть

– познавательными подходами и современными методами изучения современного искусства;

– понятийным аппаратом, современными методами изучения искусства;

– терминологией, выработанной искусством XX-XXI в., а также важнейшими понятиями, введенными историками искусства

История фотографии

Цель дисциплины (модуля) сформировать представление об истории развития основных жанров зарубежной фотографии XIX и XX веков для применения полученных знаний в научных исследованиях и практической музейной и галерейной деятельности

Задачи дисциплины (модуля):

- познакомиться с зарубежными и отечественными трудами по истории фотографии;

- исследовать основные проблемы изучения истории фотографии в современной российской и зарубежной науке;

- проследить закономерности появления и развития фотографии, связанные с особенностями видения Нового времени;

- определить происхождение мифов и стереотипов, связанных с фотографией как явлением;

- выявить особенности и задачи разных жанров фотографии;

- научиться самостоятельно анализировать фотоснимки с точки зрения взаимосвязи задач и формы;

- очертить круг проблем, связанных с местом фотографии среди искусств и с её функциями;

- раскрыть суть трансформации функций и задач фотографии в Европе и США на протяжении XIX и XX века.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: Знать

– основные имена и труды историков и теоретиков фотографии;

– основные термины, применяемые при изучении истории фотографии;

– технико-технологические особенности основных этапов развития фотографии;

– круг функций, задач и жанров фотографии с учётом эволюции от XIX к XX веку,

основные имена зарубежных фотографов и их произведения;

Уметь

- ориентироваться в основных трудах по истории фотографии;
- самостоятельно находить нужную информацию;
- определять время создания той или иной фотографии, направление и автора
- прослеживать взаимосвязь истории фотографии с культурным контекстом эпохи;

Владеть

- навыками анализа фотографических произведений с учётом специфики технических, стилистических, образных характеристик
- навыками сопоставления истории фотографии с историей искусства Нового времени;
- навыками исследования и представления изученного материала по истории фотографии в форме научного доклада;
- навыками исследования и представления изученного материала по истории фотографии в форме презентации, рецензии.

Кино и мода

Цель дисциплины: формирование художественной культуры и образного мышления.

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки системного осмысления моды и киноискусства в их взаимосвязи;
- выявить значение моды как одного из основных средств создания художественного образа в киноискусстве;
- выявить взаимосвязь моды и киноискусства в контексте общемировых культурно-исторических процессов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые принципы кинокритики;
- классические и современные методологические теории;
- методологию научного исследования с привлечением современных информационных технологий;
- базовые принципы разработки учебных курсов;
- базовые принципы проведения занятий.

Уметь:

- применять принципы современной кинокритики в научном исследовании;
- применять современные информационные технологии в научном исследовании;
- разрабатывать учебные курсы мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства;
- применять полученные знания при проведении занятий по мировой художественной культуре, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства.

Владеть:

- специальной терминологией из области кинокритики;
- методами научного исследования;

- методами привлечения в научное исследование современных информационных технологий;
- навыками разработки учебных курсов в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;
- навыками проведения занятий в общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования.

Маркетинг в сфере искусства и моды

Цель дисциплины: изучение моды в ее культурно-историческом развитии.

Задачи дисциплины:

- изучить историю моды в практике различных стран и народов от Древнего мира до современности;
- расширить интеллектуальный, общекультурный и профессиональный уровень знаний;
- выявить взаимосвязь моды с общемировыми культурно-историческими процессами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые понятия комплекса маркетинга в выставочной деятельности;
- основные принципы планирования и маркетингового исследования в выставочной деятельности, типовые организационные структуры музеев и способы их совершенствования;
- специфику управления выставками (в том числе коммерческими);
- пути формирования комплексного выставочного продукта и его продвижения с целью расширения целевой аудитории и процесс ценообразования;
- методологический инструментарий комплекса маркетинга, способы и методы организации его продвижения с помощью рекламы и PR в условиях современных социально-экономических условий в России.

Уметь:

- разработать маркетинговый план выставки и сопровождающих ее мероприятий в контексте их рассмотрения в качестве комплексного рыночного продукта;
- провести маркетинговое исследование с целью умелого позиционирования выставки и определения целевой аудитории;
- организовать процесс создания выставочного продукта и его продвижения с помощью рекламы и PR и формирования ее привлекательного образа;
- организовать спонсорскую поддержку выставки (с помощью разработки и эффективного применения метода «спонсорского пакета»);
- ценообразования при проведении коммерческой выставки;

Владеть:

- современными методами оценки маркетингового анализа;
- управленческими и практическими навыками для разработки комплекса маркетинга;
- методиками разработки маркетинг-плана для создания и продвижения музейного продукта в социокультурную среду современного общества;
- представлять результаты разработки комплекса маркетинга материала в форме сообщения, реферата, электронной презентации.

Межкультурное взаимодействие

Цель дисциплины - формирование востребованного специалиста, обладающего компетенцией в сфере межкультурного взаимодействия в современном мире. Важной составляющей данной компетенции является ориентация в современных культурных процессах, специфике межэтнического и межкультурного взаимодействия, идентичностях и проблемах современного мира.

Задачи дисциплины:

- сформировать цельное представление о специфике современной мировой культуры и семиотических и социальных принципах межкультурной коммуникации в современном мире;
- изучить основные подходы к изучению семиотических систем культуры, языковых взаимодействий и межкультурных трансформаций, особенно в переходные периоды;
- сформировать навыки анализа конкретных процессов межкультурного взаимодействия;
- изучить основные понятия теоретического анализа межкультурных трансферов и сложных процессов культурного развития современного мира;
- выявить предпосылки, тенденции и особенности развития новых форм межкультурного взаимодействия в современной социокультурной мировой ситуации;
- научиться определять и прослеживать взаимосвязь социальных, языковых, политических и других процессов в системе межкультурного взаимодействия;
- рассмотреть и проанализировать ключевые моменты становления новых форм межкультурного взаимодействия;
- актуализировать знания студентов о фактах современной культуры и социальных рамках развития межкультурного сотрудничества;
- создать основы для дальнейшей специализации в области профессиональной коммуникации с представителями различных культур и традиций.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: Основные особенности динамики современной культуры, факторы культурного разнообразия, рамки и способы взаимодействия различных культур.

Специфику коммуникации с представителями разных культур, специфику взаимодействия с представителями субкультур, различных социальных страт, носителями различных культурных паттернов.

Уметь Определять границы и специфику взаимодействия культур в текущей ситуации, в том числе и в ходе профессиональной самореализации.

Разрабатывать практические стратегии и тактики взаимодействия с носителями различных культур и культурных идентичностей.

Владеть

Инструментами анализа современных культур в их разнообразии в контексте основных тенденций развития современного мира.

Принципами эффективного взаимодействия с представителями различных культур в индивидуальной и групповой коммуникации, включая деловую.

Методика преподавания истории искусства в высшей школе

Цель дисциплины – формирование у обучающихся понимания логики и возможной вариативности развёртывания учебного курса «История искусства», исходя из специфики конкретных задаваемых дидактических условий.

Задачи дисциплины:

- введение обучающихся в понимание образовательной деятельности и её механизмов;
- освоение деятельностного подхода к пониманию учебного курса «История искусства»;
- отработка, основанных на вариативных задаваемых дидактических условиях, моделей формирования учебного курса «История искусства».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные аспекты функционирования образовательной деятельности;
- структуру и содержание рабочей программы учебной дисциплины;
- принципы формирования и развёртывания вариативных моделей преподавания учебного курса «История искусства».

Уметь:

- самостоятельно определять и формировать конкретную модель преподавания учебного курса «История искусства»;
- составлять структуру и содержание рабочей программы учебной дисциплины «История искусства» на масштабе одной темы;
- подавать учебный материал курса «История искусства» в соответствии с конкретной избранной моделью преподавания данного курса.

Владеть:

- приёмами формирования конкретной модели преподавания учебного курса «История искусства»;
- навыками составления рабочей программы учебной дисциплины «История искусства» на масштабе одной темы;
- представлением об эффективной подаче учебного материала курса «История искусства» в соответствии с конкретной избранной моделью преподавания данного курса.

Методология исследовательской деятельности и академическая культура

Цель дисциплины – включение магистрантов в понимание специфики ведения научно-исследовательской деятельности в условиях дисциплинарной познавательной ситуации и в соответствии с требованиями, предъявляемой к такого рода работе академическим сообществом.

Задачи дисциплины:

- ознакомление с системой разнохарактерных знаний, сложившейся в современной культуре;
- овладение логикой ведения научно-исследовательской работы в условиях дисциплинарной познавательной ситуации;
- отработка логики выхода на научную проблему в условиях конкретной дисциплинарной предметности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- принципы, лежащие в основе дисциплинарной структуры науки;
- логику проектирования, организации и ведения научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- этапы индивидуальной программы научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;

Уметь:

- различать дисциплинарное и дискурсивное исследование;
- проектировать и реализовывать индивидуальную программу научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- методически представлять собственную научно-исследовательскую деятельность.

Владеть:

- пониманием принципиального разделения дисциплинарного знания и дискурсивного представления;
- основными методами проектирования и реализации индивидуальной программы научно-исследовательской деятельности в условиях академической дисциплины;
- опытом методического представления собственной научно-исследовательской деятельности.

Правовая безопасность в информационном пространстве

Цель дисциплины – комплексное изучение правовой безопасности в информационном пространстве, в том числе особенностей регламентации различных областей деятельности и юридической защиты в киберпространстве.

Задачи дисциплины:

- получение знаний о правовой безопасности в информационном пространстве, включая особенности регламентации отдельных областей деятельности и специфики мер правовой защиты в киберпространстве.
- формирование умений и навыков, позволяющих реализовывать меры правовой защиты в информационном пространстве.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные этапы развития информационной безопасности; систему законодательства об информационной безопасности и ответственность за его нарушение; систему мер правовой защиты в информационном пространстве в различных областях (сферах) деятельности.

Уметь: применять нормы законодательства для осуществления правовой защиты в информационном пространстве.

Владеть: знаниями законодательства в сфере информационного пространства; знаниями по соблюдению информационной безопасности; специальными навыками правовой защиты в информационном пространстве.

Практика фешн-кураторства

Цель дисциплины – получить представление о профессии куратора и на практике пройти все этапы работы над выставочным проектом, от идеи до воплощения.

.Из поставленной цели вытекают следующие задачи:

- изучить в достаточном объеме теорию, позволяющую познакомиться с историческими, теоретическими и критическими аспектами выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах;

- осуществить анализ исторического развития выставочного процесса;

- изучить в достаточном объеме историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия.

- анализ изменения роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре. Выставки переставали быть просто временным собранием произведений и становились самостоятельным высказыванием, приобретали свой язык и свои средства выразительности.

- реализация собственного кураторского проекта: в процессе обучения студенты будут работать над осуществлением собственного кураторского выставочного процесса

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: исторические, теоретические и критические аспекты выставок в международном художественном, культурном и институциональном контекстах;

- историю основных художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия.

- изменение роли художественных выставок с конца XIX до начала XXI столетия в культуре.

Уметь:

- формулировать и решать задачи, связанные с вопросами организации выставочного процесса

- применять современные информационно-коммуникативные технологии в получении результатов в рамках профессиональной деятельности.

Владеть:

- методами историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры

- навыками анализа и интерпретации историко-культурных, формально-образных, семантических, социокультурных и прочих аспектов в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художеств.

Современные тренды экономики потребления

Цель дисциплины – знакомство слушателей с основными классификационными подходами в построении моделей поведения потребителей, факторами, влияющими на процесс принятия решений, а также с современными трендами экономики потребления.

Задачи дисциплины:

- Изучить механизмы формирования поведения потребителей;
- Проанализировать современные тренды экономики потребления;
- Освоить методы сбора информации о потребительском поведении;
- Дать оценку факторов, влияющих на потребительское поведение;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные методы критического анализа;
- методологию системного подхода;
- содержание основных направлений теории поведенческой экономики;

Уметь:

- выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного мышления;
- осуществлять поиск решений проблемных ситуаций на основе действий, эксперимента и опыта;
- производить анализ явлений и обрабатывать полученные результаты;
- формировать и аргументированно отстаивать собственную позицию по различным проблемам поведенческой экономики

Владеть:

- технологиями выхода из проблемных ситуаций, навыками выработки стратегии действий;
- навыками критического анализа;
- навыками анализа поведения людей.

Социальное предпринимательство и проектный менеджмент

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков в области социальной предпринимательской и проектной деятельности с ориентиром на реалии Российской Федерации.

Задачи:

- ознакомление с лучшим международным и российским опытом ведения бизнеса в социальной сфере;
- обучение бизнес-планированию, основам проектного управления;
- получение знаний в области правовых и финансовых основ бизнеса и государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса и социального предпринимательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: основные понятия из области социального предпринимательства и проектного менеджмента; основные подходы к организации проектной деятельности в Российской Федерации и в мире.

Уметь: предлагать и разрабатывать концепцию социальных проектов для решения социальной проблемы или уменьшения ее остроты; определять перспективы экономической устойчивости социальных проектов

Владеть навыками планирования, разработки и создания социального бизнеса или проекта.

Стратегия рынка искусства и моды

Цель дисциплины (модуля): ознакомление учащихся с феноменами мирового арт-рынка и кросскультурного менеджмента в их взаимосвязи и взаимодействии, демонстрация междисциплинарности в современных социогуманитарных исследованиях, в частности, в истории искусств, с возможностями использования методов "смежных" социальных и гуманитарных дисциплин в исследованиях и на практике.

Задачи:

- сформировать представление о мировом и российском арт-рынке;
- освоить базовую терминологию;
- познакомиться с историей организации и наиболее значимых арт-рынков.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: Знать

- мировой художественный рынок как бизнес-феномен и бизнес-пространство
- кросс-культурные коммуникации как основу международного менеджмента в условиях глобализации

Уметь

- применить к анализу арт-рынка теорию коммуникации
- подойти к анализу мирового арт-рынка с точки зрения междисциплинарного исследования

Владеть

- понятиями "кросс-культурный" и "межкультурный" менеджмент с учетом различных практик их применения
- представлениями о новых социокультурных практиках на арт-рынке

Теория цвета

Цель дисциплины: формирование художественной культуры и образного цветового мышления.

Задачи дисциплины:

- сформировать навыки системного осмысления цветоведения;
- выявить значение цвета как одного из основных средств выражения художественного образа;
- выявить взаимосвязь развития теории цвета с общемировыми культурно-историческими процессами.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- базовые принципы цветоведения;
- принципы формирования колористического идеала в разные исторические периоды;
- классические и современные колористические теории;
- методологию научного исследования цвета с привлечением современных информационных технологий.

Уметь:

- осуществлять научную работу по изучению цвета в соответствии с планированием;
- осуществлять критический анализ результатов научного исследования на различных его этапах
- применять принципы современной науки в научном исследовании;
- применять современные информационные технологии в научном исследовании.

Владеть:

- навыками оформления результатов научной работы;
- навыками критического анализа научного исследования;
- методами научного исследования;

– методами привлечения в научное исследование современных информационных технологий.

Философия искусства

Цель дисциплины (модуля): формирование у студента представлений о месте и роли философских концепций в истории и теории мирового искусства, об особенностях влияния философов на художественные практики различных эпох, а также - о специфических чертах выражения идей в изобразительной деятельности с античности до второй половины XX столетия.

Задачи:

- изучить исторические особенности развития философии искусства и определить её место во всеобщей истории искусства;
- раскрыть и объяснить наиболее важные концепции философии искусства;
- рассмотреть философию искусства в контексте исторической рецепции
- изучить роль философских систем в развитии теории и истории искусства;
- выявить основные идеи и типы философских систем и школ ;
- раскрыть связь между формально-образной структурой произведений и повлиявших на неё текстов;
- обозначить пути преемственности развития искусства с философией Древней Греции, Древнего Рима, Средневековой Европы, работами мыслителей Ренессансной культуры, а также работами XVII-XX вв.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать

- базовые положения искусствознания, основные подходы к изучению философии искусства;
- философские и теоретические истоки новых методологических стратегий в истории искусства;
- основные источники и литературу по философии искусства и эстетике; ключевые философские концепции и их место в теории и истории искусства;
- обстоятельства формирования и развития новых методологических школ и концепций, их представителей, основные труды;
- новейшие тенденции в развитии методологии истории искусства.

Уметь

- логично представлять освоенное знание, демонстрировать понимание закономерностей формирования художественного языка различных видов искусств;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением философии искусства;
- ориентироваться и работать с источниками и литературой по эстетике и философии искусства;
- анализировать произведения искусства и улавливать аналогию с современными им философскими течениями;
- сравнивать потенциальные эвристические возможности классических и новейших методологических подходов;
- определять степень адекватности метода и проблемного поля, на котором он должен применяться;
- выявлять специфические особенности того или иного метода, его философско-теоретические корни.

Владеть

- понятийным аппаратом философии искусства;
- понятийным аппаратом истории искусства и эстетики;
- новыми методологическими подходами, применяя их адекватно исследуемому материалу в своей научной работе;
- критическим анализом применения новых методов и подходов в трудах по истории искусства.

Философия моды

Цель дисциплины: сформировать представление о моде как способе познания и освоения мира, об основных разделах современной философии моды и современных методах исследования в области моды.

Задачи дисциплины:

- расширить интеллектуальный и общекультурный уровень; развить умение логично и ясно формулировать, излагать собственное видение проблем; выработать навыки, необходимые для анализа и оценки социально-значимых явлений, проблем и процессов в области искусства и моды; научных течений, направлений и школ в области искусства и моды.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- место и роль философии моды в общественной жизни и в системе искусств; особенности изучения феномена моды в широком социокультурном контексте, характерные процессы, особенности и взаимосвязи внутри феномена;
- базовые принципы планирования научной работы;
- принципы критического анализа;
- классические и современные методологические теории;
- методологию научного исследования с привлечением современных информационных технологий.

Уметь:

- выделять мировоззренческие проблемы из области философии моды; применять понятийно-категориальный аппарат философии моды;
- осуществлять научную работу в соответствии с планированием;
- осуществлять критический анализ результатов научного исследования на различных его этапах
- применять принципы современной науки в научном исследовании;
- применять современные информационные технологии в научном исследовании.

Владеть:

- методами философских исследований и навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы теории моды;
- навыками оформления результатов научной работы;
- навыками критического анализа научного исследования;
- методами научного исследования;

– методами привлечения в научное исследование современных информационных технологий.