

История и теория русского искусства и культуры

Преподаватель: Шайдуров Александр Валерьевич, директор центра коммуникации и управления проектами ОмГПУ, член союза дизайнеров Российской Федерации, один из кураторов международных выставок и проектов по популяризации российского дизайна, аспирант культурологии.

Эпиграф: «...У меня в голове плавают исходные идеи, которые в беспорядке сцепляются, образуя два постоянно меняющихся местами, замкнутых „организма“. Один образует язык метода (как говорится), а другой — содержания (о чём говорится). Они постоянно меняются местами: „как“ становится „о чем“, т. е. структура становится содержанием, информацией, и, наоборот, „о чем“ становится „как“ — то, что было языком, становится содержанием, то, что было содержанием, занимает место языка. А я только успеваю крутить головой то в одну, то в другую сторону. Представь себе кошку, которая сидит на подоконнике и мимо которой то справа налево, то слева направо пролетает ласточка, кошка и крутит головой то туда, то сюда. Вот это и есть то, что я называю научным методом. Интересно, как бы назвала это кошка». Юрий Михайлович Лотман, советский культуролог.

Целью курса станет возможность разобраться именно в содержании (о чём?) русского искусства и культуры, мы сможем определить, что хотели сказать авторы своими работами, через исторические события и почему вообще искусство России занимает одну из лидирующих ролей в мистификации и смысловой нагрузке.

Структура курса:

Модуль 1. Искусство Империи: от парадного мифа к критическому слову (XVIII–XIX вв.)

Краткое содержание: Классицизм, романтизм, реализм. Как исторические события (война 1812 года, отмена крепостного права) меняли запрос общества. Творчество передвижников: искусство

как социальный проект и способ говорить «о чём», когда прямая речь была затруднена.

Практическое занятие: Анализ живописных и литературных произведений как инструментов коммуникации и формирования национальной идентичности.

Модуль 2. Русский авангард: революция формы как революция содержания

Краткое содержание: Малевич, Кандинский, Татлин, Родченко. Период, когда «как» окончательно стало «о чём». Супрематизм и конструктивизм как попытка построить новый мир и нового человека через новые визуальные языки. Связь с революционными историческими процессами.

Практическое занятие: Конструирование собственного визуального высказывания с использованием принципов авангарда.

Модуль 3. Советский период: миф, пропаганда и эзопов язык

Краткое содержание: Социалистический реализм как официальный «язык метода». Двойное кодирование в искусстве: парадный фасад и скрытые, «эзоповы» смыслы в деталях. Нонконформизм и андеграунд как альтернативные организмы культуры.

Практическое занятие: Распознавание скрытых смыслов и иронии в произведениях советского периода (кино, плакат, живопись).

Модуль 4. Современность: переосмысление культурных кодов в дизайне и коммуникациях

Краткое содержание: Как исторические смыслы русского искусства транслируются в современных международных проектах, брендинге, медиа и дизайне. Роль куратора и менеджера культурных проектов в популяризации российского дизайна.

Практическое занятие: Разработка концепции современного коммуникационного или дизайн-проекта, опирающегося на глубокий историко-культурный код.

Задание №1. Письменное эссе «Мистификация смысла» - Индивидуальная работа: выбор одного произведения русского искусства и его семиотический разбор. Объем: 2-3 стр. Цель: продемонстрировать понимание связи исторического контекста и авторского замысла. Максимальное количество баллов – 20.

Задание №2. Промежуточный групповой проект «Кураторская экспликация». Командная работа (2-3 чел.). Разработка концепции тематической мини-выставки или коммуникационного проекта, объединяющего 3-5 артефактов разных эпох общей идеей. Включает текст экспликации и визуальный мудборд.

Максимальное количество баллов – 40.

Задание №3. Индивидуальный проект «Перекодирование». Выявить скрытый или явный «культурный код» (смысл + форма) в произведении русского искусства или культуры. И защитить его на итоговом занятии.

Максимальное количество баллов – 40.

Особенность курса: Этот курс - это не про заучивание дат, а про обучение искусству видеть и читать смыслы. Где преподаватель практикующий куратор и культуролог вы разберете русское искусство как сложный шифр, поймете, почему форма здесь всегда становится содержанием, и научитесь применять эти глубокие культурные коды в современных проектах. Как говорил Лотман, приготовьтесь крутить головой, следя за полетом смыслов - это будет интеллектуально, нестандартно и невероятно полезно.

Обучение предполагает комбинированный формат, проведение лекций (можно онлайн) и практических занятий в очном формате с мастер-классом по созданию мудбордов и поиском источников вдохновения.

Максимальный балл: 100 баллов

Оценка формируется на основе накопительной системы, поощряющей как аналитическую глубину, так и проектное мышление.

Связаться со мной можно через следующие варианты:

https://vk.ru/nokturn

+79618826349

Shaidurovav@bk.ru