

Лекционный цикл от Школы дизайна НИУ ВШЭ

Школа дизайна НИУ ВШЭ продолжает программу «HSE ART AND DESIGN SCHOOL: TEENS», которая направлена на поддержку интереса к искусству среди молодого поколения. В рамках программы мы предлагаем провести для старшеклассников лекции о современной культуре, а также профориентационные мероприятия, где мы расскажем о современных креативных индустриях, образовании и карьерных возможностях.

Проведение лекций возможно как на площадке школы, так и в онлайн-формате.

Учащиеся смогут познакомиться с преподавателями программы [«Современное искусство»](#), теоретиками и практиками с богатым опытом работы в креативных индустриях.

Лекции о культуре:

«Быть современным: дизайн и искусство в 21-м веке».

Лектор: кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, академический руководитель бакалаврской программы [«Современное искусство»](#) – Александра Старусева-Першеева.

О чем: Посещая выставки, фестивали и концерты, мы встречаемся с современным искусством, рассматриваем работы художников, углубляемся в тексты кураторов и искусствоведов. С одной стороны, кажется, что современное искусство сложно понять, ведь каждый автор смело экспериментирует с формой, раздвигая границы привычного. С другой же стороны, художников волнуют те же вопросы, что и каждого из нас: куда ведет научно-технический прогресс? как стать экологичными? каким станет будущее? как найти свое место в мире?

И самое интересное, что и дизайнеры задаются похожими вопросами, ведь современные бренды не просто производят товары, но определяют свою миссию, собирают сообщество единомышленников, готовых развивать визуальную культуру завтрашнего дня.

На лекции мы поговорим о новейших художественных практиках и о трендах в дизайне 21-го века.

«Эксперименты в кино и видеоарте».

Лектор: кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, академический руководитель бакалаврской программы [«Современное искусство»](#) – Александра Старусева-Першеева.

О чем: Экранное искусство и новые медиа принимают сегодня самые разные формы, от фильма на большом экране до генерируемых нейросетью веб-сериалов. Мы обратимся к проектам современных видеохудожников и разберемся в том, что экранный образ может быть зрителю сегодня. На лекции поговорим о том, как

изменились подходы к режиссуре за последние полвека и какие метаморфозы ждут кинематограф в будущем.

«Кто задает тренды в современном искусстве?»

Лектор: куратор [HSE ART](#), преподаватель Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ, крупнейший российский коллекционер, создатель выставочных проектов, ведущий на телеканале «Россия-К» – **Пьер-Кристиан Броше**

О чем:

что такое современное искусство;

как с XVI до середины XX века отношения между художниками и меценатами, коллекционерами, институциями влияли на искусство;

какую роль в развитии актуальной культурной повестки стал играть куратор и кто это вообще;

как современные художники строят свой творческий трек; на каких идеях основано обучение Современному искусству в Школе дизайна.

«Современная фотография».

Лектор кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, академический руководитель бакалаврской программы [«Современное искусство»](#) – Александра Старусева-Першеева.

О чем: История фотографии насчитывает почти двести лет, но никогда еще она не развивалась так стремительно, как сегодня! Элегантная пленочная фотография, динамичная цифровая фотография, простые в обращении технологии съемки на камеру смартфона и «нейрофотография», создаваемая искусственным интеллектом — все это грани одной профессии, способы создания ярких и запоминающихся образов, составляющих основу современной визуальной культуры. Эта лекция поможет разобраться в прошлом, настоящем и будущем фотографии, почувствовать подлинный потенциал этого вида искусства.

Профориентационные занятия:

«Профессии в креативных индустриях».

Лектор: кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, академический руководитель бакалаврской программы [«Современное искусство»](#) – Александра Старусева-Першеева.

О чем: Музеи, галереи, медиа, выставки и фестивали, фильмы, музыкальные клипы, перформансы и концерты, тематические подкасты, исследования и экспедиции художников — все эти и многие другие форматы проектов современных креативных индустрий требуют компетентного подхода. И хорошей профессиональной подготовки.

На лекции мы поговорим о том, какие профессии сегодня востребованы в поле современной культуры и о том, как строится обучение специалистов будущего.

«Современное искусство как профессия: художник и дизайнер»

Лектор кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, академический руководитель бакалаврской программы [«Современное искусство»](#) – Александра Старусева-Першеева.

О чем: Сегодня культурные индустрии активно развиваются, открывая множество вариантов построения карьеры для творческих людей. Искусство и дизайн на протяжении XX-го века постоянно обогащали друг друга и сегодня можно сказать, что это единой профессиональное поле. Те, кто создает современную визуальную культуру, зачастую переключаются между разными ролями: художник, менеджер выставок, стрит-артист, организатор фестиваля, дизайнер книг об искусстве и так далее. И каждая из профессий вносит свой вклад в будущее визуальной культуры. На лекции мы поговорим о том, как построить карьеру молодому художнику и какие навыки дизайнера для этого необходимы.

«Современное искусство как профессия: экспериментальное кино и видеоарт»

Лектор кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, академический руководитель бакалаврской программы [«Современное искусство»](#) – Александра Старусева-Першеева.

О чем: Современная киноиндустрия включает в себя не только фильмы, которые выходят на широком экране, но и сериалы, мобильное кино и контент для социальных сетей. А в тесном взаимодействии с индустрией работают авторы экспериментального кино и видеохудожники, создающие работы для музеев и галерей. На лекции мы поговорим о том, как строится карьера современного режиссера, о фестивальном движении и самопродюсировании и о том, «с чего начать», чтобы снять собственный авторский проект

«Современное искусство как профессия: цифровое искусство»

Лектор кандидат искусствоведения, исследователь, кинорежиссер, видеохудожник, академический руководитель бакалаврской программы [«Современное искусство»](#) – Александра Старусева-Першеева.

О чем: Цифровое искусство сегодня — это не только компьютерные игры и спецэффекты в кино. Новые технологии открывают перед художниками безграничные возможности по созданию и визуализации своих собственных миров — с уникальными локациями, объектами и персонажами. Представьте, что вы создаете в виртуальном пространстве выставку или спектакль, открываете музыкальный фестиваль или строите улицы города будущего. Для художника и дизайнера, владеющего инструментами цифровой графики нет слова «невозможно»!

«Современное искусство как профессия: современная музыка»

Лектор: музыкант, саунд-артист, преподаватель, руководитель направления «Саунд-арт и саунд-дизайн» в Школе дизайна НИУ ВШЭ – Евгений Вороновский

О чем: Современная музыка объединяет огромное количество направлений: от академических композиций до саунд-арта и клубной музыки. Поговорим о том, как выстроить профессиональную траекторию тому, кто интересуется музыкой и звуком, как стать композитором и саунд-дизайнером, автором музыки для компьютерных игр или создателем «звуковых ландшафтов».

Контактное лицо по организации лекции:

Дайнорович Марьяна

+79777516277

mdaynorovich@hse.ru