

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Московский государственный институт культуры**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета государственной куль-
турной политики
Единак А.Ю.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Направление подготовки/специальности: 50.03.03: История искусства

Профиль подготовки: История русского и зарубежного искусства

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная/заочная

*(РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов)*

Химки

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса – формирование представления о философско-теоретическом ракурсе рассмотрения искусства как феномена культуры, знакомство с историей философской рефлексии об искусстве, с основными подходами, проблемами и концепциями.

Задачи курса.

- Познакомить с рефлексией об искусстве в истории европейской философской мысли и в смежных областях знания (психологии, социологии, искусствознании).
- Дать представление об основных современных концепциях искусства, посвященных осмыслению его природы и места в условиях быстро меняющегося мира
- Содействовать формированию у слушателей теоретико-методологической оснащенности, необходимой для поиска, критического анализа и синтеза информации в области художественной культуры и межкультурных коммуникаций.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теория искусства» входит в ОПОП по направлению подготовки 50.03.03 – История искусств, профиль – История русского и зарубежного искусства в обязательную часть (Блок 1), изучается в 3 и 4 семестрах (очная форма обучения)/4 и 5 семестрах (заочная форма обучения), форма контроля – зачет и экзамен (очная форма обучения) и экзамен (заочная форма обучения). Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения таких дисциплин, как: «Введение в специальность», «Социология искусства», «История музыкального искусства», «Философия искусства». В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и навыки, необходимые для изучения следующих дисциплин и прохождения практик. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует планомерному формированию необходимых компетенций и углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций:

ОПК-1 - Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию

ОПК-2 - Способен применять знание основных проблем и концепций в области истории искусства с учетом знания историографии

ОПК-4 - Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю).

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций	Результаты обучения

<p>ОПК-1 Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию</p>	<p>ОПК-1.1. Владеет навыком анализа полученные знания в области искусствоведческих и истории в профессиональной деятельности ОПК-1.2. Анализирует и обобщает содержание произведения искусства и социально-культурной деятельности в связи с общим культурным, философским и эстетическим контекстом исторического периода ОПК-1.3. Применяет знания по теории и истории искусства и культуры при решении проектных и творческих задач</p>	<p>Знать: Технологию анализа социокультурной ситуации в контексте исследования искусствоведческих фактов, описания, анализа и интерпретации памятников искусства Уметь: Собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; структурировать информацию; высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной практике Владеть: Основами анализа культурных форм, процессов, практик; концепциями современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике</p>
<p>ОПК-2 Способен применять знание основных проблем и концепций в области истории искусства с учетом знания историографии</p>	<p>ОПК-2.1. Использует знание категорий и концепций, связанных с проблемами истории искусства ОПК-2.2. Осуществляет извлечение, сбор, систематизацию и хранение профессиональной информации ОПК-2.3. Использует знание историографии по проблемам искусствоведения</p>	<p>Знать: Категории и концепциями, связанными с изучением основных проблем истории искусства в историографической проекции Уметь: Вести библиографическую работу с привлечением эффективной теоретической концептуальной базы в области истории искусства; использовать основные концепции современной науки в анализе произведений истории искусства Владеть: Навыками применения основных искусствоведческих концепций и теоретических основ историографии в анализе основных проблем истории искусства</p>
<p>ОПК-4 Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также</p>	<p>ОПК-4.1. Владеет умением использовать теоретический материал для выработки понимания закономерностей истории искусства ОПК-4.2. Владеет методикой преподавания истории</p>	<p>Знать: Наиболее значимые теории и эффективные методы истории искусства для использования их в профессиональной деятельности и преподавании истории искусства и художественной культуры Уметь: Критически оценивать эффективность методологических подходов и методов истории ис-</p>

методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры	искусства и мировой художественной культуры ОПК-4.3. Структурирует информацию, подаёт её логично, системно и на доступном возрасту обучающихся уровне	искусства в конкретной научно-исследовательской и социально-практической, педагогической и проектной деятельности; интерпретировать теоретические основы искусствоведческого анализа Владеть: Базовыми познавательными установками основных методологических подходов и релевантными каждому подходу методами; традиционными и инновационными методиками преподавания истории искусства и художественной культуры
---	--	--

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Теория искусства» составляет 6 з.е., 216 акад. часов, форма контроля:

- 3 семестр – зачет
- 4 семестр – экзамен + курсовая работа

Очная форма:

- 3 семестр – 26 ч (лекции) + 8 ч (семинар) (12 ч – ИКР, 62 ч – СРС) (зачет)
- 4 семестр - 26 ч (лекции) + 8 ч (семинар) (14 ч – ИКР, 33 ч – СРС, 27 ч - контроль) (экзамен + курсовая работа)

Объем (общая трудоемкость) дисциплины «Теория искусства» составляет 3 з.е., 108 акад. часов, форма контроля - экзамен + курсовая работа

Заочная форма: 5 семестр: 6 ч (лекции) + 2 ч (семинар) (2 ч – ИКР, 89 ч – СРС, 9 ч – контроль)

4.2. Структура дисциплины

Очная форма обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары/ Практические	Контроль	ИКР	СРС	
1	Теория искусства: предмет и проблемное поле	3	5			3	7	
2	Искусство в истории теоретико-философской мысли		5			3	10	

3	Проблемы художественного творчества		5	8		3	15	Семинарское занятие
4	Художественный образ как центральная категория теории искусства		5			1	15	
5	Основные понятия и принципы искусства		6			2	15	
	Итого (3 семестр)		26	8		12	62	Зачет
6	Мир искусства: структура и морфология	4	5		5	3	8	
7	Искусство как коммуникативная система.		5	2	5	3	8	Семинарское занятие
8	Искусство в социокультурном универсуме		5	2	5	3	8	Семинарское занятие, доклад-презентация
9	История искусства и теория искусства		5		5	2	3	
10	Искусство в современном мире		6	2	7	3	6	Семинарское занятие в виде круглого стола
	Итого (4 семестр)		26	8	27	14	33	Экзамен + курсовая работа

Заочная форма обучения.

№ п/п	Тема/Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы*, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)/ с указанием занятий, проводимых в интерактивных формах					Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинары/ Практические	Контроль	ИКР	СРС	
1	Теория искусства: предмет и проблемное поле	5	0,5				5	

2	Искусство в истории теоретико-философской мысли		0,5		1		5	
3	Проблемы художественного творчества		0,5	0,5	1	1	5	Семинарское занятие
4	Художественный образ как центральная категория теории искусства		0,5		1		5	
5	Основные понятия и принципы искусства		0,5		1		10	
6	Мир искусства: структура и морфология		0,5		1		10	
7	Искусство как коммуникативная система.		0,5	0,5	1	0,5	10	Семинарское занятие
8	Искусство в социокультурном универсуме		0,5	0,5	1	0,5	10	Семинарское занятие, доклад-презентация
9	История искусства и теория искусства		1		1		13	
10	Искусство в современном мире		1	0,5	1		16	Семинарское занятие в виде круглого стола
	Итого (5 семестр)		6	2	9	2	89	Экзамен + курсовая работа

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Теория искусства: предмет и проблемное поле

Предмет и проблематика теории искусства. Теория и философия искусства и эстетика. Теория искусства и искусствознание. Эстетическое и художественное. Теория искусства и нефилософские науки об искусстве. Проблема определения искусства: основные подходы. Эссенциалистский подход к определению искусства. Институциональные, функциональные, дескриптивные определения искусства. Формирование и развитие теории искусства как специфической области знания в истории философской мысли: основные эпохи и проблемы.

Тема 2. Искусство в истории философской мысли

Становление проблем теории искусства в рамках античной философии. Платон о процессе художественного творчества, о природе искусств и его разновидностях. Критика "подражательных" искусств. Социальная утопия Платона и положение в ней искусства.

Учение об искусстве Аристотеля. Природа мимезиса. Классификация искусства. Функции искусства. Цели и принципы эстетического воспитания. Трагедия и катарсис. Теория искусства в эпоху эллинизма.

Проблема искусства в средневековой философско-богословской мысли. Искусство как «сокровенное откровение» и как «Библия для неграмотных». Иконоборческие споры как дискуссии о природе искусства. Теория искусства в гуманистической мысли эпохи Возрождения. Искусство как профессия, искусство как наука. Л.Б.Альберти. Леонардо да Винчи. Конституирование мира искусства в XVIII вв. Ш. Батте. И. Зульцер. И.Винкельман. Э.Лессинг. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Кант, Гегель, Шеллинг. «Религия искусства» в романтической рефлексии об искусстве.

Искусство как проблема неклассической философии. Концепция искусства Ф. Ницше. Онтология искусства М. Хайдеггера («Исток художественного творения»). Искусство в эпоху научно-технической революции (В. Беньямин). Философия искусства Г. Гадамера. Поиск критериев идентификации современного искусства (Д.Дикки, Н. Гудмен, А. Данто).

Тема 3. Проблемы художественного творчества

Происхождение художественной деятельности и искусства. Зарождение художественного творчества: филогенез и онтогенез. Проблема возникновения искусства: разнообразие подходов и концепций. Игровая концепция происхождения художественной деятельности (Кант, Шиллер) и ее модификации. Трудовая концепция происхождения искусства (марксизм). Религиозно-магическая концепция рождения искусства. Синкретизм первобытной культуры и место в ней искусства. Биологическая концепция происхождения искусства. Роль биологических факторов в возникновении и развитии искусства. Искусство как вид сублимации (З.Фрейд)

Специфика художественного творчества. Деятельность и творчество. Художественное творчество: субъект, процесс и продукт художественного творчества. Художник как субъект художественного творчества. Талант и гений. Фантазия и воображение. Вдохновение. Свобода как необходимое условие творчества и проблема ответственности художника. Мотивация художественного творчества.

Структура художественно-творческого процесса. Соотношение рационального и иррационального, осознаваемого и неосознаваемого, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. «Предметное» и «беспредметное» творчество. Психология художественного творчества. Художественное творчество как сублимация. З. Фрейд. Типология художественного творчества и концепт «автономного комплекса» К. Юнга. Творческая доминанта А. Ухтомского.

Проблемы канона, стиля, творческой манеры в контексте анализа художественного творчества. Продукт художественного творчества.

Тема 4. Художественный образ как центральная категория теории искусства.

Искусство как «умение мыслить в образах» (Гегель). Генезис и онтология художественного образа. Художественный образ и художественное произведение. Художественный образ как специфический способ выражения содержания в искусстве. Универсальность образного мышления. Онтологический, гносеологический, семиотический и эстетический аспекты художественного образа.

Художественный образ как процесс: образ-замысел, образ-воплощение, образ-восприятие. Соотношение рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в научном мышлении и в художественно-образном представлении.

Типизация, индивидуализация, идеализация и символизация как способы художественно-образного мышления. Условность художественного образа. Многозначность и недосказанность художественного образа.

Структура художественного образа. Внешнее и внутреннее. «Диалектика художественной формы» А.Ф. Лосева. Содержательность формы и художественность содержания. Форма как застывшее содержание. Форма внутренняя, тяготеющая к содержанию, и внешняя, обусловленная организацией материала. Содержание как эмоционально-образная сфера значений и смыслов, воплощенная в художественной форме. Художественный образ и канон, стиль, творческая манера.

Тема 5. Основные понятия и принципы искусства

Искусство как подражание (мимезис). Классическое понимание мимезиса и его современные модификации. Изобразительность и выразительность. Искусство как свободное выражение гениальной личности (Кант, Шеллинг, Шопенгауэр). Искусство как игра и сфера свободы (Кант, Шиллер). Искусство как катарсис. Концепции катарсиса в истории философской мысли. Катарсис как высшая цель искусства. Искусство как «репрезентация» бытия и мира человека (Гадамер). Синтез художественных и эстетических целей искусства.

Художественное произведение как культурно-эстетическая ценность «Произведение искусства», «художественное произведение», «продукт культуры», «изделие», «артефакт», «предмет искусства»: значение и иерархия понятий и терминов. Произведение искусства как рафинированный эстетический объект. Физическое и эстетическое существование произведения искусства. Проблема универсальных критериев произведения искусства. Произведение искусства как «просвет бытия» (М. Хайдеггер).

Тема 6. Мир искусства: структура и морфология

Многообразие искусств и проблемы их классификации: история вопроса и современное состояние проблемы. Принципы классификации. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные, зрительные и слуховые, автономные и прикладные, динамические и статические, вербальные и невербальные, исполнительские и неисполнительские, простые («одноэлементные») и сложные, основанные на синтезе («полифонические», «режиссерские», игровые, зрелищные), индивидуальные и коллективные, массовые и уникальные.

Историческая морфология искусства. Проблема художественной доминанты в системе искусств, причины ее сменяемости. Взаимодействие, взаимовлияние, взаимообогащение и синтез искусств как явление реального художественного процесса. Полижанровость и полистилистика - результат многообразных типов и форм художественно-видового синтеза. Аудио-визуальные коммуникации и проблема видообразования в искусстве: кино, телевидение, компьютерное искусство, виртуальные искусства.

Тема 7. Искусство как коммуникативная система.

Специфика и условия художественной коммуникации. Искусство как текст. Языки искусства. Язык и речь. Проблема переводимости художественных текстов. М.М. Бахтин: проблемы поэтики и диалогичности художественной коммуникации. Философия искусства тартуской семиотической школы. Искусство как вторичная моделирующая система. Анализ специфики языков искусства. Ю.М. Лотман «Структура художественного текста». Семиотика кино и театра. Анализ знаковой природы художественных текстов У. Эко, Р. Бартом.

Природа художественного понимания. Понимание как важнейшая проблема социально-гуманитарного знания XX века (лингвистика, герменевтика, философия языка, коммуникативистика, семиотика).

Специфика восприятия художественного произведения: эмоциональная реакция, оценка, понимание художественного произведения. "Понимание" и "интерпретация" как условия бытия художественного текста. Проблема понимания художественного произведе-

ния в классической и неклассической эстетике. Герменевтика и эстетика. Г.Г. Гадамер. Рецептивная эстетика о возможностях реконструкции жизненного мира "другого" (Х. Яусс, В. Изер). М.М. Бахтин: проблема восприятия языка искусства и специфика диалогичности художественной коммуникации.

Многоканальность "доставки" произведения искусства зрителю. Воспроизведение уникального и тиражированного оригинала. Плюрализм эстетических норм. Эстетическая ситуация и эстетическая установка. Художественная критика. *Имидж произведения. Стереотипы восприятия.*

Проблемы и концепции психологии художественного восприятия. Диалогизм восприятия художественного текста (М. Бахтин). Отличия эстетического переживания от переживания реальности.

Тема 8. Искусство в социокультурном универсуме

Культурная картина мира и место искусства в ней. Художественная картина мира как наглядно-пространственный образ действительности. Анализ художественной картины мира: Я. Буркхардт, Й. Хёйзинга, А.Я. Гуревич. Эвристическая ценность понятия «хроно-топ» при анализе художественных текстов. Поэтика художественного произведения в исследованиях Д.С. Лихачева, С.С. Аверинцева, Ю.М. Лотмана, М.М. Бахтина. Искусство как способ репрезентации и конструирования этнокультурной и национальной идентичности. Искусство как выражение национальных мифов и архетипов. Ментальность и ее репрезентация в художественных произведениях.

Культурная память и отношение к культурному наследию в контексте современной художественной практики. Культурная память как основа фиксации картины мира, концепции человека и способов их символизации в различных формах культуры. «Много-слойность», процессуальность, нелинейный характер культурной памяти как отражение различных граней человеческого опыта постижения и воплощения содержательно-смысловых основ бытия. Мифологические, религиозные, интеллектуальные, эстетические, художественные "следы" духовно-творческого опыта предшествующих поколений. Искусство как форма объективации культурной памяти. Народная культура (фольклор, ритуально-обрядовые стороны жизни, прикладное искусство и ремесла) как фактор сохранения и активизации культурной памяти.

Судьба культурного наследия как специфическая тема культурфилософской рефлексии. Источники, механизмы преемственности и их функционирование в художественной культуре. Проблема культурного наследия в контексте межкультурного взаимодействия «в пространстве и времени» исторического существования человечества. Культурное наследие и современное художественное творчество. Художественное и эстетическое измерения диалога культур.

Искусство как полифункциональная система. Проблема функций искусства. Когнитивная, экспрессивная, суггестивная, гедонистическая функции. Удовольствие и польза, эстетическое и этическое в искусстве. Искусство как фактор социализации и инкультурации. Искусство в контексте социальных отношений. Социология искусства. «Искусство для искусства» и «искусство для общества».

Опосредованный характер взаимосвязей искусства с другими формами общественного сознания: философией, религией, наукой и моралью. *Искусство и философия.* Роль эстетического фактора в искусстве и философствовании. Философия как искусство и философствование в искусстве. *Искусство и наука.* Проблема познания в науке и в искусстве. Диалектика субъективного и объективного в науке и искусстве. Рефлексивное (научно-рефлексивное) и валюативное (ценностно-нормативное) знание. *Искусство и религия.* Миф и искусство. Искусство религиозное и церковное. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства. *Искусство и мораль.* Эстетическое и этическое. Свобода творчества и ответственность художника. Эстетизация зла, аморализм в искусстве. *Искусство и политика.* Место и роль искусства в политической жизни государства. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Тема 9. История искусства и теория искусства

Историческая динамика искусства. Проблема исторической типологии художественного процесса. Диахронический и синхронический подходы к изучению художественной культуры. История искусств и философия истории: проблема доминанты и вектора развития. Теоретическая и эмпирическая история искусств. Концепции истории искусства И. Винкельмана, Гегеля, школы «Анналов». Прогресс и регресс в искусстве. Проблема кризиса искусства и «конца искусства».

История истории искусства. Общекультурные и внутрихудожественные факторы развития искусства. Внешние и внутренние факторы в историческом движении искусства. Внутренняя логика развития искусства. «Художественное зрение» (А. Гильдебранд, К. Фидлер). Концепция «художественной воли», «осознательного и оптического» зрения (А. Ригль). Повествовательный и стилиевой подходы к истории искусства. Концепции художественных стилей. Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. Художественный стиль, направление, творческий метод. Стиль и эпоха. Асинхронность стиливого развития в разных видах искусств. История искусств как история стиля (Г. Вельфлин), история искусств как история духа (М. Дворжак), «история искусства как история искусства» (Х. Зедльмайр). Основные художественные стили в европейской художественной культуре: историческая динамика и внутренняя логика развития.

Тема 10. Искусство в современном мире

Культура и искусство в современном мире. Кризис культуры и искусства как дискурс в социально-гуманитарном и философском знании конца XIX – первой половины XX. «Восстание масс» и «дегуманизация» в современном искусстве. Х. Ортега-и-Гассет. Н. Бердяев. Массовая культура и искусство в контексте современных социальных процессов. Культура народная, популярная, массовая.

Феномен творчества как предмет культурфилософской полемики. Гипертрофия творческого начала: творчество как способ бытия человека в мире. Деантропологизация творчества в условиях техногенной цивилизации. Гендерный подход к художественному творчеству. Утрата границ между искусством и неискусством. Поиск критериев искусства.

Феноменология современного искусства. Искусство авангарда. Авангард как реакция художественно-эстетического сознания на глобальный культурно-цивилизационный перелом рубежа XIX-XX веков. Резкое ускорение художественного процесса в начале XX века. Заостренно экспериментальный характер искусства авангарда (фовизм, кубизм, абстракционизм, футуризм, дадаизм, конструктивизм, сюрреализм и т.д.)

Модернизм в искусстве. Модернизм как «второй авангард», «академизировавшийся» авангард, утративший его бунтарский эпатажный характер. Развитие нетрадиционных для классического искусства стратегий арт-продуцирования. Выход за рамки традиционных видов и жанров искусства, за пределы собственно искусства, разрушение границ между искусством и окружающей действительностью, отказ от эстетической (и художественной) значимости арт-объекта.

Постмодернизм в культуре и искусстве. Игровая ироническая ностальгия по предшествующей культуре, игра с культурным наследием, отказ от новоевропейской серьезности как ядро постмодернистской эстетики. Возвращение к эстетическому опыту на основе актуализации маргинальных для классической эстетики категорий игры, иронии, безобразного. Основные принципы и понятия постмодернистской философии искусства: деконструкция, симулякр, интертекстуальность, ирония, шизоанализ, лабиринт, ризома. Теоретики постмодернизма. Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Деррида, Ч. Дженкс, Ж. Бодрийар, И. Хассан, У. Эко. Практики постмодернистского искусства: Й. Бойс, Я. Кунеллис, Дж. Кейдж, К.-Х. Штокхаузен, П. Гринуэй. Формы и жанры постмодернистского искусства. Энвайронмент. Акционизм. Перформанс.

Семинарские занятия.

Семинар 1. Проблемы художественного творчества: субъект, процесс и продукт художественного творчества.

1. Деятельность и творчество. Художественное творчество. Эстетическое творчество и культура.
2. Художественное творчество как каузальность. Художник как креативная причина: к универсальному пониманию субъекта художественного творчества. Проблема «смерти автора».
3. Стадии творческого процесса. Роль замысла. Творческая интуиция и ее значение. Воплощение. Каузальность материала. Конституирующая роль формы.
4. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Талант и гений.
5. Продукт художественного творчества: Произведение как прозрение бытия и как актуальное существование. «Предметное» и «беспредметное» творчество; «Новая предметность» в постмодернизме и ее отношении к проблеме «смерти автора».
6. Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль и индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической классификации. Проблемы социологии художественного творчества.

Семинар 2. Искусство как коммуникативная система.

1. Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения. Природа художественного понимания.
2. Проблемы и концепции психологии художественного восприятия. Отличия эстетического переживания от переживания реальности.
3. Диалогизм восприятия художественного текста: М. Бахтин.
4. Роль средств массовой коммуникации, нарастание проблемы тиражированности. Создание имиджа произведения до восприятия. Навязывание стереотипов восприятия. Оригинал, версия, копия.
5. Постмодернистское сознание: разрушение стереотипов восприятия и стереотипы «открытости» как новая запрограммированность восприятия.

Семинар 3. Искусство в социокультурном универсуме

1. Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философствовании.
2. Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.
3. Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служения благу. Проблема ответственности художника.
4. Искусство и политика. Точки соприкосновения. Роль искусства в общества. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Семинар 4. Искусство в современном мире

1. Феноменология искусства XX века: «авангард» - «модернизм» - «постмодернизм».
2. Главные тенденции художественно-эстетического сознания в XX в. (изживание «художественности» в произведении искусства; ориентация на утилитарный и банальный «объект» в изобразительных искусствах; смерть автора, принцип концептуализма, метод цитатности и т.д.)
3. Паракатегории неклассической эстетики (симулякр, интертекстуальность, пастиш, палимпсест и др.)

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В качестве основной формы организации учебного процесса по дисциплине в предлагаемой методике обучения выступает использование интерактивных (развивающих, проблемных, проектных) технологий обучения.

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим занятиям, к экзаменам, а также самостоятельной научной деятельности.

Изложение лекционного материала проводится в мультимедийной форме с использованием авторских компьютерных презентаций.

Занятия семинарского типа по дисциплине проводятся с целью развития навыков применения полученных знаний на уровне рефлексии научно-теоретических проблем эстетики, они способствуют более глубокому пониманию теоретического материала учебного курса, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессиональной компетентности студентов.

На занятиях семинарского типа по дисциплине используются следующие интерактивные формы:

- семинары-дискуссии, семинары обсуждения;
- круглые столы;
- презентации докладов и статей.

Самостоятельная подготовка к занятиям осуществляется регулярно по каждой теме дисциплины и определяется календарным графиком изучения дисциплины.

В качестве самостоятельной деятельности для студентов в рамках научно-исследовательского практикума предусмотрены следующие работы:

1. Подготовка к лекционной части занятия – изучение конспектов прошлых лекций, и подготовка к будущей лекции на основе плана лекционных занятий, выдаваемого преподавателем.

2. Основным направлением самостоятельной подготовки студентов является работа над их научно-практическими исследованиями, план работы над которыми они согласуют с преподавателем. В рамках этих работ студенты нарабатывают материал для использования на информационном Портале – это могут быть архивные материалы, описания, фото и видео данные. Такая работа предусматривает посещение библиотек, архивных отделов, выезды на выбранные объекты с целью сбора материалов (по согласованию с преподавателем).

3. Презентация выполненных работ проходит с помощью мультимедийного оборудования, и может быть выполнена с помощью различных компьютерных программ.

В учебном процессе по дисциплине широко применяются инновационные технологии: компьютерные презентации, проблемные лекции, семинары-дискуссии, составление глоссария по разделам курса.

Среди активных методов используются методы проблемного обучения, методы интерактивного обучения.

На занятиях по дисциплине используются мультимедиа (комплекс программных средств, позволяющих применять персональный компьютер для работы не только с текстом, но и со звуком, графикой и видео).

Лекции читаются с использованием видеоматериалов, презентаций по темам. При проведении семинарских занятий используются интерактивные формы, целью которых является формирование дискуссионной модели образования, развитие навыков публичных выступлений, приобретение навыков научной аргументации в выработке и отстаивании собственной позиции. Самостоятельная работа студентов контролируется проверкой письменных работ, презентаций, присланных на образовательный портал института.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется регулярно, начиная со второй недели семестра при помощи коротких устных или письменных опросов в начале каждого занятия. В середине семестра проводится рубежный контроль в виде опроса или тестирования. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Самостоятельная работа студента является обязательной.

Целью самостоятельной работы студентов является формирование профессионального мышления, способствующего профессиональному становлению и формированию соответствующих компетенций.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине обеспечивает:

- закрепление знаний, полученных студентами в процессе занятий лекционного и семинарского типов;
- формирование навыков работы с научной литературой, информационными ресурсами Интернет.

Методы самостоятельной работы студентов:

- работа с различными источниками информации;
- сравнительно-аналитические наблюдения;
- решение учебных и профессиональных задач;
- исследовательская деятельность.

Формы самостоятельной работы:

- ознакомление и работа с ЭБС, с которыми у ИБЦ МГИК заключены договоры;
- выбор темы и написание курсовой работы;
- подготовка самостоятельной презентации;
- подготовка к проведению семинара в форме групповой дискуссии;
- подготовка к обсуждению презентаций студентов;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации (тестирование и др.).

Виды самостоятельной работы

Репродуктивная самостоятельная работа	Самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной литературы, прослушивание лекций, заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного материала и др.
Познавательного-поисковая самостоятельная работа	Подготовка сообщений, докладов, выступлений на семинарских и занятиях, подбор литературы по дисциплинарным проблемам, написание эссе, контрольных и др.
Творческая самостоятельная работа	подготовка социально-культурных проектов и их презентаций, рецензирование научных статей. Выполнение специальных заданий и др., участие в студенческой научной конференции.

6.1. Система оценивания

Форма промежуточного контроля на дневном отделении: зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр) + курсовая работа.

Форма промежуточного контроля на заочном отделении: экзамен (5 семестр) + курсовая работа.

Форма контроля	Оценка
----------------	--------

Текущий контроль: - устный опрос - участие в дискуссии на семинаре (темы 7, 8, 9) - тестирование (темы 1-4)	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация экзамен	оценка

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/	<p>Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закреплённая за дисциплиной, сформирована (по индикаторам/ результатам обучения в формате знать-уметь-владеть) в полном объеме на уровне «высокий», и обучающийся демонстрирует как результат обучения следующие знания, умения и навыки: обучающийся глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, продемонстрировал это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет сочетать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>
«хорошо»/	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «хороший».</p>
«удовлетворительно»/	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач</p>

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне «достаточный».</p>
«неудовлетворительно»/	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

6.2. *Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине*

Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется регулярно, начиная со второй недели семестра при помощи коротких устных или письменных опросов в начале каждого занятия. В середине семестра проводится рубежный контроль в виде опроса или тестирования. Система текущего контроля успеваемости служит в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию в ходе промежуточной аттестации.

Форма промежуточного контроля на дневном отделении: зачет (3 семестр) и экзамен (4 семестр) + курсовая работа.

Форма промежуточного контроля на заочном отделении: экзамен (5 семестр) + курсовая работа.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕНУ)

Тест проводится в электронной среде вуза, открывается в определенное в расписании время экзамена. Время выполнения – 40 минут, ограничение – 1 попытка.

№	Компетенция (часть компетенции)	Вопрос	Варианты ответов
---	------------------------------------	--------	------------------

1	ОПК-1 Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию	Что составляет предмет теории искусства	А – жанры и виды искусства Б – природа искусства, специфика художественного творчества В – структура, композиция художественного произведения
2		Известно утверждение о непреводимости художественных текстов. Как функционирует искусство в условиях межкультурного многообразия?	А – искусство не может быть средством межкультурной коммуникации, поскольку его содержание не может быть переведено на язык другой культуры Б – искусство является наилучшим средством межкультурной коммуникации, поскольку не нуждается в переводах и комментариях специалистов В – искусство представляет собой важную форму межкультурной коммуникации, при этом нуждается в определенной информационной поддержке.
3		Что из перечисленного не входит в перечень основных принципов искусства	А. Мимесис Б. Символ В. Игра Г. Образ Д. Стоимость
4		Какого из указанных подходов к определению искусства не существует?	А. Институциональный Б. Функциональный В. Дескриптивный (описательный) Г. Сущностный (эссенциалистский) Д. Синтетический
5		Какие разделы отсутствуют в структуре морфологии искусства?	А. Временные Б. Пространственные В. Межсезонные Г. Пространственно-временные
6		Какой тип знаков наиболее широко представлен в искусстве?	А. Индексальные Б. Символические В. Иконические

7	ОПК-2 Способен применять знание основных проблем и концепций в области истории искусства с учетом знания историографии	Гениальность как творческая способность присуща только художественному творчеству утверждал	А. Аристотель Б. Гегель В. Кант Г. Ницше
8		Традиция рассмотрения искусства как вторичной моделирующей системы восходит к:	А). Р. Барту. Б). Ю.М. Лотману. В). Ч. Пирсу. Г). Я.Мукаржовскому.
9		Когда появилось искусство как феномен культуры	А. Было всегда, столько, сколько существует человек Б. Появилось в эпоху Древних цивилизаций В. Сложилось в эпоху Возрождения
10	ОПК-4 Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры	Смерть автора по Р. Барту это не:	А. Физическая смерть художника Б. Текст создает зритель/слушатель в процессе художественного восприятия В. Использование реди-мейдов
11		Интерпретации художественного произведения реципиентом (читателем, зрителем, слушателем)	А. Всегда соответствует замыслу автора Б. никогда не повторяет замысел автора и носит субъективный характер В. Является некоторым вариантом авторского замысла

Критерии оценки (в баллах) в целом по тестированию предмета:

- в случае если из общего числа вопросов менее 50 % правильных ответов, при данном уровне результатов тестирование признается неудовлетворительным/ незачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 50-74% правильных ответов тестирование признается удовлетворительным/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов дано 75-95% правильных ответов результат тестирования признается хорошим/ зачтено;
- в случае если из общего числа вопросов правильные ответы даны на 96-100% вопросов, результат тестирования признается отличным/ зачтено.

Промежуточная аттестация - зачет и экзамен (очная форма обучения) и экзамен (заочная форма обучения)

Примерный перечень вопросов

1. Предмет и проблематика теории искусства
2. Теория искусства и философские науки об искусстве.
3. Проблема определения искусства: основные подходы

4. Теория искусства в античной эстетической мысли (Древняя Греция)
5. Теория искусства в античной эстетической мысли (Древний Рим)
6. Классификация искусства, социальный статус и функции искусства
7. Цели и принципы эстетического воспитания.
8. Искусство в средневековой христианской мысли: природа искусства, место, функции.
9. Искусство в философской мысли эпохи Возрождения: новое место искусства в обществе, в познании мира (Италия)
10. Искусство в философской мысли Северного Возрождения: новое место искусства в обществе, в познании мира.
11. Подходы к осмыслению искусства в Новое время
12. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Кант
13. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Гегель
14. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Шеллинг
15. Философия искусства как проблема в немецкой классической философии: Шиллер.
16. «Религия искусства» в философской рефлексии эпохи романтизма.
17. Искусство и проблемы художественного творчества
18. Художественный образ как центральная категория философии искусства.
19. Основные понятия и принципы искусства
20. Мир искусства: структура и морфология
21. Природа художественного понимания: основные проблемы и подходы.
22. Искусство как форма объективации культурной памяти.
23. Искусство как полифункциональная система.
24. Проблема социальных функций искусства.
25. Искусство в универсуме культуры.
26. Взаимосвязь искусства с философией
27. Взаимосвязь искусства с религией
28. Взаимосвязь искусства с этикой.
29. Взаимосвязь искусства с наукой.
30. Философия истории искусства.
31. Проблемы и основания истории искусства
32. Семиотика искусства.
33. Искусство как текст.
34. Языки искусства.
35. Искусство как проблема неклассической философии (на выбор – об одном из произведений)
36. Проблема кризиса искусства в философской рефлексии
37. Феноменология современного искусства: авангард
38. Феноменология современного искусства: модернизм
39. Феноменология современного искусства: постмодернизм
40. Современные теории искусства

Более подробные сведения о формах и средствах оценивания успеваемости студентов, применяемых в рамках дисциплины, можно получить в разделе **«Фонд оценочных средств»**, входящим в состав данного УМК.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Список литературы и источников

Основная

1. Бычков В.В. Эстетика [Текст]: учебник. – М.: Фонд «Мир»: Академический проект», 2011. – 651 с.

2. *Бычков В.В., Маньковская Н.Б.* Современное искусство как феномен техногенной цивилизации / Учебное пособие. - Москва: Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. - Базовая коллекция ЭБС «БиблиоРосика».
3. *Никитина И.П.* Философия искусства: учебное пособие. М.: Изд-во «Омега-Л», 2010
4. *Эстетика и теория искусства XX века: (учебник)* М.: Прогресс-Традиция, 2005.
5. *Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия.* М.: Прогресс-Традиция, 2007

Дополнительная литература:

1. *Американская философия искусства: Основные концепции второй половины XX в.* Антология: Екатеринбург/ Бишкек : Деловая кн.: Одиссей, 1997
2. *Банфи А.* Философия искусства. М., 1989.
3. *Басин Е. Я.* Семантическая философия искусства /ИФ РАН. М.: Гуманитарий, 2012.
4. *Беньямин, В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости : избр. эссе / Вальтер Беньямин ; Немецкий культурный центр им. Гете ; [предисл., сост., пер. и примеч. С.А. Ромашко]. — М.: МЕДИУМ, 1996. — 240 с. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://art.photoelement.ru/analysis/benjamin/benjamin.html> — Дата доступа : 11.11.2014 г.
5. *Бранский В.П.* Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи — Калининград: Янтарный сказ, 1999.
6. *Бычков В.В.* Эстетическая аура бытия: Современная эстетика как наука и философия искусства. - М.: Изд-во МБА, 2010
7. *Бычков В.В. Маньковская Н.Б., Иванов В.В.* Триалог: Разговор Второй о философии искусства в разных измерениях. -М.: ИФ РАН, 2009
8. *Вёльфлин Г.* Классическое искусство. Введение в изучение культуры Возрождения. СПб.: Алетейя, 1997.
9. *Вёльфлин Г.* Ренессанс и барокко. СПб., 2004.
10. *Выготский Л.С.* Анализ эстетической реакции: Трагедия о Гамлете, принце Датском У.Шекспира. Психология искусства. М.: Лабиринт, 2001
11. *Грэм Г.* Философия искусства. Введение в эстетику. М.: Слово/Slovo, 2004
12. *Дианова В.М.* Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб.: Петрополис, 1999
13. *Зедльмайр Х.* Утрата середины. Революция современного искусства. Смерть света. М.: Территория будущего, 2008
14. *Кант И.* Критика способности суждения. Собр. соч. в 6-ти т. Т.5. - М., 1976.
15. *Коллингвуд Р.Дж.* Принципы искусства. М., 1999.
16. *Маньковская Н.Б.* Эстетика постмодернизма. СПб.: Алетейя, 2000.
17. *Мишунов А.С.* Vulgar: Эстетика и искусство во второй половине XX в. М.: Знание, 1991.
18. *Пановский Э.* Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М.: Искусство, 1998.
19. *Соловьев В.С.* Философия искусства и литературная критика. — М.: Искусство, 1991.
20. *Тэн И.* Философия искусства. М.: Искусство, 1996.
21. *Шеллинг Ф.В.* Философия искусства. - М., 1966.
22. *Шиллер Ф.* Письма об эстетическом воспитании человека. Собр. соч. в 7 т. Т.6. - М., 1957

23. *Эстетическое самосознание русской культуры: 20-е годы XX века. Антология.*
Сост. Г.А. Беляя. М.: РГГУ, 2003

7.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих богатый набор текстов по философии культуры и искусства (как оригинальных текстов из истории культурфилософской мысли, так и учебных пособий).

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система elibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>

Электронно-библиотечная система «Библиороссика»: <http://www.bibliorossica.com/>

Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

Библиотека сайта philosophy.ru: <http://www.philosophy.ru>

Электронная библиотека по философии: <http://filosof.historic.ru>

Библиотека Максима Мошкова: <http://lib.ru>

Библиотека Гумер: www.gumer.info/

<http://www.countries.ru/library.ht>

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Проблемы художественного творчества: субъект, процесс и продукт художественного творчества.

Вопросы для обсуждения

7. Деятельность и творчество. Художественное творчество. Эстетическое творчество и культура.
8. Художественное творчество как каузальность. Художник как креативная причина: к универсальному пониманию субъекта художественного творчества. Проблема «смерти автора».
9. Стадии творческого процесса. Роль замысла. Творческая интуиция и ее значение. Воплощение. Каузальность материала. Конституирующая роль формы.
10. Соотношение рационального и иррационального, интеллектуального и эмоционального в художественном творчестве. Талант и гений.
11. Продукт художественного творчества: Произведение как прозрение бытия и как актуальное существование. «Предметное» и «беспредметное» творчество; «Новая предметность» в постмодернизме и ее отношении к проблеме «смерти автора».
12. Понятия «художественный метод» и «творческий метод». Метод и стиль. Стиль и индивидуальность творческой манеры. Стиль как основание исторической классификации. Проблемы социологии художественного творчества.

Литература

Бунюэль о Бунюэле. М., 1982.

Феллини Федерико. Делать фильм. М., 1984.

1. *Бранский В.П.* Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград, 1999 (Глава I: Художественное творчество).
2. *Гадамер Г.Г.* Искусство и подражание // Актуальность прекрасного. М., 1991.
3. *Исследование проблемы психологии творчества.* М., 1983. Разд.3. С.296-326.
4. *Психология процессов художественного творчества.* М., 1980. С.5-68.
5. *Хайдеггер М.* Исток художественного творения // Зарубежная эстетика и теория литературы. XIX – XX вв. М., 1987. С.264-313.
6. *Эстетика.* Словарь. М., 1989. (Статьи: Художник, Гений художественный, Выражение художественное, Замысел художественный, Антиципация, Сублимация, Авторство, Творческий метод в искусстве).
7. *Юнг К.Г.* Психология и поэтическое творчество // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С.103-118.
8. *Юнг К.Г.* Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. // Юнг К.Г. Архетип и символ М., 1991. С.265-286.
9. *Яковлев Е.Г.* Художник: личность и творчество. М., 1991.

Семинар 2. Искусство как коммуникативная система.

Вопросы для обсуждения

6. Эмоциональная реакция, оценка и понимание художественного произведения. Природа художественного понимания.
7. Проблемы и концепции психологии художественного восприятия. Отличия эстетического переживания от переживания реальности.
8. Диалогизм восприятия художественного текста: М. Бахтин.
9. Роль средств массовой коммуникации, нарастание проблемы тиражированности. Создание имиджа произведения до восприятия. Навязывание стереотипов восприятия. Оригинал, версия, копия.
10. Постмодернистское сознание: разрушение стереотипов восприятия и стереотипы «открытости» как новая запрограммированность восприятия.

Литература

1. *Арнхейм Р.* Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
2. *Барт Р.* Удовольствие от текста. М., 1989. // Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989. С.462-519.
3. *Бахтин М.* Вопросы литературы и эстетики. М., 1975.
4. *Бахтин М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
5. *Бранский В.П.* Искусство и философия: Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи. Калининград, 1999 (Глава II).
6. *Волкова Е.В.* Произведения искусства в мире художественной культуры. М., 1989. С.143-196.
7. *Ингарден Р.* Исследования по эстетике. М., 1962. С.114-154, 425-434.
8. *Моль А.* Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1965.
9. *Моль А.* Социодинамика культуры. М., 1973. С.119-124, 286-295.
10. *Эстетика.* Словарь. М., 1989. (Статьи: Восприятие эстетическое, Чувствования теории, Рецептивная эстетика, Эмпатия, Установка).

Семинар 3. Искусство в социокультурном универсуме

Вопросы для обсуждения

1. Искусство и философия. Роль эстетического постижения в искусстве и философствовании.
2. Искусство и религия. Феномен мифа. Роль поэзии в развитии вероучения. Храмовое искусство и религиозное искусство. Конфессиональные особенности взаимодействия различных религий и искусства.

3. Искусство и мораль. Эстетическая сущность искусства и служения благу. Проблема ответственности художника.
4. Искусство и политика. Точки соприкосновения. Роль искусства в обществе. Государственная политика в области культуры и ее значение для развития искусства.

Литература

1. Бердяев. Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. Глава XI. Творчество и мораль.
2. Гадамер Г.Г. Философия и поэзия. Философия и литература // Актуальность прекрасного. М., 1991. С.116-147.
3. Голосовкер Э.Я. Логика мифа. М., 1987.
4. Ортега-и-Гассет Х. Две великие метафоры // Теория метафоры. М., 1990. С.68-81.
5. Фейерабенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986. С.380-405.

Семинар 4. Искусство в современном мире

Вопросы для обсуждения.

4. Феноменология искусства XX века: «авангард» - «модернизм» - «постмодернизм».
5. Главные тенденции художественно-эстетического сознания в XX в. (изживание «художественности» в произведении искусства; ориентация на утилитарный и банальный «объект» в изобразительных искусствах; смерть автора, принцип концептуализма, метод цитатности и т.д.)
6. Паракатегории неклассической эстетики (симулякр, интертекстуальность, пастиш, палимпсест и др.)

Литература.

1. Бычков В.В. Эстетика: Учебник. Любое издание (раздел 2 «Нонклассика. Эстетическое сознание в XX веке. + Заключение: Постнеклассическая эстетика)
2. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
3. Эстетика и теория искусства XX века: (учебник) М.: Прогресс-Традиция, 2005. (раздел I, глава X: Эстетика постмодернизма)
4. Эстетика и теория искусства XX века: хрестоматия. М.: Прогресс-Традиция, 2007 (тексты: Ж.Делез, Ф.Гваттари; Ж. Деррида; Ж.-Ф. Лиотар; Р.Барт, М. Фуко).

Дополнительная литература

1. Андреева Е. Постмодернизм: Искусство второй половины XX –начала XXI века. СПб.: Азбука-Классика, 2007.
2. Бодрийяр Ж. Система вещей. М., 1995.
3. Герман М. Модернизм. Искусство первой половины XX века. СПб.: Азбука-Классика, 2008
4. Дианова В.М. Постмодернистская философия искусства: истоки и современность. СПб., 2000. (Глава IV.Постмодернизм в философии, искусстве, культуре)/ http://anthropology.ru/ru/texts/dianova/ppa_1_5.html
5. Ильин И. Постмодернизм. Словарь терминов. М., 2001.
6. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодерна. М., 2000.
7. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. - М., СПб., 2009.
8. Эко У. Заметки на полях «Имени Розы». //У.Эко. Имя розы. М., 1993.
9. Постмодернизм. Энциклопедия. Минск, 2001.

8.2. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: подготовка к практическому занятию, подготовка к дискуссии, презентации, подготовка доклада, конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, написание эссе и др. Необходимыми условиями освоения дисциплины являются: работа с учебниками, учебными пособиями и словарями; чтение специальной

научной литературы, рекомендованной педагогом; применение полученных знаний для анализа культурных текстов.

Для более углубленного изучения материала задание для самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий для самостоятельной работы, по возможности, следует ориентироваться на наглядное представление материала

Подготовка к дискуссии (круглого стола)

Дискуссия - это обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. Важной характеристикой дискуссии, отличающей ее от других видов спора, является аргументированность.

Дискуссия предполагает выработку и активное продвижение своей точки зрения по изучаемой проблеме, умение выслушать альтернативную точку зрения, вступить в полемику, на основе изложения и учета всех точек зрения прийти к объективному результату.

8.3. Примерная тематика курсовых работ

1. Искусство и проблемы художественного творчества
2. Художественный образ как центральная категория философии искусства.
3. Основные понятия и принципы искусства
4. Мир искусства: структура и морфология
5. Природа художественного понимания: основные проблемы и подходы.
6. Искусство как форма объективации культурной памяти.
7. Искусство как полифункциональная система.
8. Проблема социальных функций искусства.
9. Искусство в универсуме культуры.
10. Проблемы и основания истории искусства
11. Семиотика искусства.
12. Искусство как текст.
13. Языки искусства.
14. Проблема кризиса искусства в философской рефлексии
15. Феноменология современного искусства: авангард
16. Феноменология современного искусства: модернизм
17. Феноменология современного искусства: постмодернизм
18. Современные теории искусства

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ.

При изучении дисциплины обучающимися используются следующие информационные технологии:

- аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях;
- предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- фиксация хода образовательного процесса по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института;
- формирование электронного портфолио обучающегося по дисциплине посредством электронной информационно-образовательной среды института.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Word, Excel, Power Point;

Adobe Photoshop;
Adobe Premiere;
Power DVD;
Media Player Classic.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение: Операционные системы:

Windows 7 Professional Пакет офисных программ:

- ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher
- 1С:Университет
- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

- Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>
- Электронно-библиотечная система «Руконт» <https://rucont.ru/>
- Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>
- Электронно-библиотечная система «Библиороссика» <http://www.bibliorossica.com/>
- Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения; (а.309, к.2, а.325 к.2)

- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;

-аудитории, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

11. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (при наличии)

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

Составитель:

К.и.н., доцент Гаврилина Л.М.

АННОТАЦИЯ

ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов систематических знаний, соответствующие современному уровню развития теории искусства; способствование развитию целостного представления о науке как самостоятельной области с элементами исторического, искусствоведческого и культурологического знания, включающей формы и черты искусства на повседневном и сакральном уровне культуры общества и личности.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина относится к обязательной части направления подготовки и реализуется в третьем и четвертом семестрах (очная форма обучения), в четвертом и пятом семестрах (заочная форма обучения). Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): ОПК-1; ОПК-2; ОПК-4;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: содержание и основные этапы формирования теории искусства; законы функционирования художественного произведения и его структурных элементов; морфологию и теоретические закономерности динамики искусства, основные проблемы и концепции в области истории искусства для применения этих знаний в качестве материала для предметного изучения теории искусства;

Уметь: анализировать произведения искусства; систематизировать многообразие явлений искусства в соответствии с основными проблемами и концепциями в области современной истории искусств с учетом историографии, пользоваться понятийным аппаратом;

Владеть: начальными навыками и приемами научного анализа произведений искусства.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа, очная/заочная форма обучения.

Структура и содержание дисциплины (модуля) и формы контроля освоения:

1. Теория искусства в системе общегуманитарного знания.
2. Искусство в системе культуры.
3. Художественный образ: этимология понятия, сущность и структура.
4. Художественный процесс.
5. Художник. Художественная деятельность: ремесло, технологии, мастерство, замысел.

6. Классификация искусств по видам, родам и жанрам.
7. Универсалии и культурные архетипы в искусстве.
8. Философские основания искусства.
9. Социологические аспекты искусства.
10. Психология художественного процесса и искусство.
11. Искусство в системе экономических отношений.
12. Художественная критика и интерпретация искусства.

Форма контроля – зачет и экзамен (очная форма обучения), экзамен (заочная форма обучения).