

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

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
факультета государственной
культурной политики
Единак А.Ю.**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ**

**Направление подготовки/специальности 50.03.03 ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
Профиль подготовки/специализация ИСТОРИЯ РУССКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО
ИСКУССТВА
Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР
Форма обучения ОЧНАЯ, ЗАОЧНАЯ**

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

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Введение в специальность» направлена на приобщение студентов к проблемам истории искусства

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов предварительных синкретических знаний об истории и современном состоянии искусствоведения как науки, выступающей необходимой составляющей профессиональной подготовки специалистов во всех областях жизнедеятельности общества и личности, там, где сущностным или явленческим элементом выступает культура и искусство.

Задачи дисциплины. Реализация общей цели предполагает решение взаимосвязанных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:

- 1) раскрыть предмет искусствоведения как науки, выявить его отличия и взаимосвязь с другими дисциплинами социально-гуманитарного и философского знания;
- 2) проанализировать актуальные проблемы современной культуры и искусства, научить студентов видеть теоретико-культурологическое содержание многообразных процессов современной жизни; оценивать явления и процессы современной и исторической действительности с точки зрения их влияния на культурную жизнь различных социальных субъектов;
- 3) исследовать историю возникновения искусствоведения;
- 4) научить студентов понимать и пользоваться сложившимся в искусствоведении понятийным аппаратом.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Направление подготовки 50.03.03 «История искусств», профиль – История русского и зарубежного искусства.

Дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)», изучается во 2 семестре очной и заочной формы обучения. Взаимосвязь курса с другими дисциплинами ОПОП способствует углубленной подготовке студентов к решению специальных практических профессиональных задач и формированию необходимых компетенций.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате обучения должны быть сформированы следующие компетенции:

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-3 – способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства

Компетенция	Индикаторы компетенции	Планируемые результаты
ОПК-1 Способен осуществлять отбор и анализ исторических и искусствоведческих	ОПК-1.1. Владеет навыком анализа полученные знания в области искусствоведческих и истории в	Знать: Технологию анализа социокультурной ситуации в контексте исследования искусствоведческих фактов, описания, анализа и интерпретации памятников искусства

фактов, описание, анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию	<p>профессиональной деятельности</p> <p>ОПК-1.2.</p> <p>Анализирует и обобщает содержание произведения искусства и социально-культурной деятельности в связи с общим культурным, философским и эстетическим контекстом исторического периода</p> <p>ОПК-1.3.</p> <p>Применяет знания по теории и истории искусства и культуры при решении проектных и творческих задач</p>	<p>Уметь:</p> <p>Собирать информацию с обращением к различным источникам, анализировать информацию; структурировать информацию; высказывать суждение о целесообразности применения культурологических знаний в профессиональной деятельности и социальной практике</p> <p>Владеть:</p> <p>Основами анализа культурных форм, процессов, практик; концепциями современной науки о культуре в профессиональной деятельности и социальной практике</p>
ОПК-3 Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства	<p>ОПК-3.1. Использует знание этапов и перспектив развития в сфере искусства</p> <p>ОПК-3.2.</p> <p>Умеет оценивать собственные результаты исследований в сфере искусства</p> <p>ОПК-3.3.</p> <p>Способен анализировать и интерпретировать произведения искусства</p>	<p>Знать:</p> <p>Основные категории искусствоведческого анализа; определение форм, процессов и практик актуальных в контексте изучения искусства</p> <p>Уметь:</p> <p>Классифицировать основные формы, процессы, практики и памятники искусства; различать основные категории с помощью которых объясняются процессы и явления истории искусства</p> <p>Владеть:</p> <p>Навыками анализа культурной и исторической динамики в контексте истории искусства</p>

Планируемые результаты освоения дисциплины:

Знать:

- специфику искусствоведческого способа познания и освоения мира, основные подходы и методы анализа сферы искусства, сложившиеся к сегодняшнему времени;
- логику и основные этапы развития истории искусства и воспринимать культурное и искусствоведческое разнообразие различных этапов исторической эволюции общества, современные концепции искусства и иметь целостное представление об истории искусствоведческой мысли;
- основные виды искусств, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности

Уметь:

- охарактеризовать объект и предмет искусствоведения, пользоваться категориями, понятиями, методами современного искусствоведения, аргументировано и логично, обсуждать проблемы современного искусствоведческого знания;

- анализировать искусствоведческую проблематику современного общества и применять полученные знания в практической деятельности;
- охарактеризовать разнообразие культуры и искусства различных этапов исторической эволюции общества, роль эстетических ценностей в творческой самореализации человека и повседневной его жизни;
- анализировать специфику основных видов искусства, иметь представление о структуре мира искусства и понимать роль искусства в человеческой жизнедеятельности

Владеть:

- категориально-понятийным аппаратом искусствоведения; навыками работы с оригинальными искусствоведческими текстами, навыками анализа произведений искусства;
- интерпретацией содержания и проблематики искусствоведческих текстов в соответствии с историческим и теоретическим контекстом категориально-понятийного аппарата искусствоведения;
- интерпретации их содержания и проблематики в соответствии с историческим и теоретическим контекстом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц, 108 ч.

В соответствии с парадигмой ФГОС ВО в основу построения и структурирования содержания дисциплины положен деятельностно-компетентный подход, нацеливающий на формирование определённых общекультурных и профессиональных компетенций студента.

Содержание учебной дисциплины спроектировано на основе профессиональных компетенций как целей дисциплины через определение способов достижения этих целей.

4.2. Структура дисциплины

Очное отделение: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.

2 семестр - 26 ч (лекции) + 8 ч (семинар) (14 ч - ИКР, 33 ч - СРС, 27 ч - контроль)

Форма контроля – зачет с оценкой

Заочное отделение: общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 ч.

2 семестр – 4 ч (лекции) + 2 ч (семинар) (2 ч - ИКР, 91 ч - СРС, 9 ч - контроль)

Форма контроля - экзамен

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Контроль	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> .
				Лекции	Семинары	СРС	ИКР	Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>

1	Понятие об искусстве	2	3	1	2	2	1	Подготовка к семинару
2	Предмет и задачи искусствоведения		3	1	2	2	1	Подготовка к семинару
3	Морфология и функции искусства		1	2		2	1	
4	Язык искусства		3	2	3	2	1	Подготовка к семинару
5	Искусство и мир человека		1	2		2	1	
6	Типология культуры и искусства		1	2		2	1	
7	Подходы к искусству XIX – начала XX столетий. Модели искусства XX столетия		1	2		2	1	
8	Искусство как процесс		3	2		2	1	Тест
9	Искусство и мораль		3	2	3	2	1	Подготовка к семинару
10	Культура и искусство		3	2	2	2	1	Подготовка к семинару
11	Искусство и политика		3	2	2	3	1	Подготовка к семинару
12	Искусство и экономика		1	2		3	1	
13	Искусство и религия		1	2		3	1	
14	Актуальные проблемы современного искусства			2		4	1	
	Общее количество часов по учебному плану: 108 ч		27	26	8	33	14	Зачет с оценкой

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Контроль	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости <i>(по неделям семестра)</i> .
				Лекции	Семинары	СРС	ИКР	Форма промежуточной аттестации <i>(по семестрам)</i>
1	Понятие об искусстве	2	0,3	0,2	0,3	8	0,2	Подготовка к семинару
2	Предмет и задачи искусствоведения		0,3	0,2	0,3	8	0,2	Подготовка к семинару
3	Морфология и функции искусства		0,4	0,3		8	0,2	
4	Язык искусства		0,3	0,3	0,4	8	0,2	Подготовка к семинару
5	Искусство и мир человека		0,3	0,2		8	0,2	

6	Типология культуры и искусства		0,4	0,2		8		
7	Подходы к искусству XIX – начала XX столетий. Модели искусства XX столетия		0,5	0,3		8		
8	Искусство как процесс		0,5	0,3		8		
9	Искусство и мораль		1	0,3	0,3	8		Подготовка к семинару
10	Культура и искусство		1	0,3	0,3	8	0,2	Подготовка к семинару
11	Искусство и политика		1	0,4	0,4	2	0,2	Подготовка к семинару
12	Искусство и экономика		1	0,3		2	0,2	
13	Искусство и религия		1	0,3		2	0,2	
14	Актуальные проблемы современного искусства		1	0,4		5	0,2	
	Общее количество часов по учебному плану: 108 ч		9	4	2	91	2	Экзамен

4.3. Содержание разделов дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие об искусстве

Этимология понятия «искусство», трансформация его смысла, начиная с античности по настоящее время. Связь представлений о сущности искусства и сущности человека. Модификация подходов к анализу искусства под влиянием других наук.

Понятие «общение» как основание и условие человеческого бытия (М.М. Бахтин), возможности использования этого понятия для определения культуры и его роль в искусстве.

Фундаментальное изменение характеристик, интерпретаций исторической реальности и новое видение мира и искусство. Трансформация ценностных ориентаций, специфика типов мышления и социальной практики. Проблемы конституирования общепланетарной человеческой модели и диалога культур и искусств.

Тема 2. Предмет и задачи искусствоведения

Искусствоведение как наука, изучающая смыслы и значения, которыми наполнен для человека мир. Целостность, системность и комплексность подхода к исследованию культуры и искусства. Содержание деятельности личности и общества как предмет искусствоведения. Понимание собственного и других искусств как цель искусствоведческого осмысления.

Основные задачи и направления искусствоведческих исследований (эмпирическое описание, сопоставительный анализ, межкультурные коммуникации, общее и специфическое, устойчивое и изменчивое в искусстве). Методы анализа искусства: морфологический, цивилизационно-типологический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, структуральный, семиотический и др.

Тема 3. Морфология искусства

Морфология искусства – учение о внутренней структуре искусства, организационно-функциональное строение.

Морфология культуры по М.С. Кагану. Деятельность и искусство. Структура искусства (виды искусства, жанры, стили и направления).

Познавательная функция искусства. Познание как базовая, доисторическая, историческая и надисторическая характеристика свойств личности и общества.

Преобразующая функция искусства. Историческая трансформация создания норм, ценностей, значений, знаний, духовного творчества.

Нормативно-регулирующая функция искусства. Создание норм, стандартов, правил, парадигм поведения творческих людей. Основа нормативно-регулирующей функции – обычаи и традиции, приказы, постановления, распоряжения, законы, конституционные акты, соглашения, этикет, манеры, нравы.

Функция аккумуляции, хранения и трансляции культурного опыта и искусство. Культура как память о прошлом, уникальный хранитель многих срезов пространства и времени. Избирательность и одновременно всеобщность культурной памяти.

Информационная функция искусства. Ее прямая взаимосвязь и взаимообусловленность с функцией аккумуляции, хранения и трансляции культурного опыта. Влияние менталитета общества на характер информационной функции.

Коммуникативная функция искусства. Влияние культуры и искусства на дифференциацию и интеграцию общества, на поддержание единства общности и группы или на разделение обществ по различным признакам.

Тема 4. Язык искусства

Язык как специфический знаковый способ фиксации, аккумуляции, переработки и трансляции культурной информации. Язык искусства. Социальные функции языка. Содержание понятий культурного кода и метаязыка. Языки различных стилей как различные картины мира. Метафора как принцип языка искусства, свойство познания и мышления. Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их сущность. Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разделы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, прагматика.

Системы кодирования культурной информации и значение в этих процессах архетипа. Знак – символ – образ. Характеристика символа в науке и искусстве. Определяющая роль символа в религиозных культурах. Сакральные тексты как символически закодированные метафизические знания. Символика религиозного искусства. Специфика и сущность текста, новое понимание в постмодернистской традиции. Герменевтика – теория и практика истолкования текстов. «Гипертекст» как феномен информационной культуры.

Тема 5. Культура и мир человека

Человек-творец и творение культуры. Многообразие отношений к миру. Ментальность как интегральная характеристика индивидуального мира культуры и искусства. Соотношение индивидуального мира культуры и искусства и культуры общества. Личность как высшая ценность общества и мир ценностей личности.

Проблема культурного самосовершенствования личности. Искусство как самосознание, самообразование, самовоспитание. Смысл культурного творчества человека, его экзистенциальное бытие. Предельные вопросы бытия и их ритуализация в культурах и искусстве.

Искусство и образованность. Эволюция моделей «культурного человека». Проблема идеала человеческой жизни. Внутренний мир человека и культура.

Тема 6. Типология культуры и искусства

Типологизация как способ осмысления социокультурного пространства и как научный метод исследования культуры и искусства. Многообразие типологических построений культуры и искусства как отражение ее многофункциональности и разнообразия форм. Критерии и основания для типологической классификации культуры и искусства. Неоднородность и множественность социокультурного мира в синхронном и диахронном срезах.

Историческая типологизация культуры и искусства. Пространственно-региональный критерий: западноевропейская, арабо-мусульманская, восточная, индийская, латино-американская и т.д. Понятие национальной культуры. Религиозно-конфессиональный критерий: иудаистский, индо-буддистский, конфуцианско-даосистский, христианский, мусульманский типы культуры и искусства.

Тема 7. Подходы к искусству XIX – начала XX столетий. Модели искусства XX столетия

Моральное обоснование культуры и искусства в философии И. Канта. Аполлонические и дионисические модели культуры Ф. Ницше как выражение естественно-природных начал, эллинизм и варварство как архетипы культуры. Критика Ф. Ницше оснований новоевропейской культуры. Роль искусства в концепции Ф. Ницше. Ступени культуры и функции искусства в философской системе Г. Гегеля.

Становление сравнительно-исторического метода изучения культуры и искусства в философии немецкого романтизма (А. и Ф. Шлегели, Ф. Шеллинг).

Обоснование марксизмом материального производства как глубинного основания культуры. Особенности соотношения материальной и духовной культуры. Культура как «уровень развития сущностных сил человека», «мера человеческого». Функции искусства в концепции К. Маркса, взгляды на искусство Ф. Энгельса.

Проблемы культуры и искусства в «философии жизни» и у мыслителей русского Серебряного века. Русские символисты и «богоискатели» – последователи и критики ницшеанства. Романтический и пророческий символизм, его значение для русской культуры и искусства Серебряного века. Актуальность культурной проблематики и роли искусства, выявленной русскими символистами (Вяч. Иванов, А. Блок, А. Белый, Д. Мережковский и др.).

Религиозно-экзистенциалистские построения культуры и искусства в России. В.С. Соловьев о религиозном значении культурного многообразия. Отношения между культурой и религией, религией и искусством (П. Флоренский, С.Н. Булгаков, Л. Шестов). Истоки и ключевые образы востока и запада как основные принципы общения между человеком и богом.

Психологическое направление в исследовании культуры и искусства. «Психология народов» В. Вундта. Концепции культуры и искусства в аналитической психологии. Психофизиологическая мотивация личности как основания культуры и искусства. Значение открытий З. Фрейда для истории культуры XX в., их влияние на развитие искусства. Особенности подхода к анализу культуры и искусства в неопрейдизме.

Культурологическая концепция, социолитературный подход М. Бахтина. «Диалог» и его роль для анализа текстов искусства.

Тема 8. Искусство как процесс

Устойчивое и изменчивое, традиционное и инновационное в культуре и искусстве. Культура и искусство как области сосуществования непрерывной модернизации и концентрации преемственности. Источники и типы культурных изменений в многомерном пространстве.

Прогресс и регресс в развитии искусства, проблема критериев. Объективные и субъективные источники и факторы социокультурных изменений, влияющих на развитие искусства. Закон сохранения как условие фундаментального основания цивилизованности. Общесоциальные, групповые и индивидуальные аспекты социокультурных изменений и искусство.

Тема 9. Искусство и мораль

Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.д. Их влияние на развитие искусства. Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформированные на основе целостных, привычных культурных образцов. Стереотипы культуры как архетипы, традиции и жизненный опыт личности, общества. Понятие нормы как узаконенного культурного установления, признанного обязательного порядка; как определенная мера вариативности социокультурного поведения. Норма как средство осознанного сотрудничества и общения людей.

Нравственные нормы как координаты культуры и искусства. Добро и зло – основные полюсы нравственных отношений. Связь понятий добра и зла, справедливости и

несправедливости с действительными интересами людей в конкретных социокультурных условиях. Добро и зло как общие оценочные понятия морального сознания, форма разграничения нравственного и безнравственного, способ ориентации человека в социокультурной действительности.

Структура нравственности. Морально-этическая система. Нравственные традиции, образцы, ценности и нормы. Нравственные идеалы и нравы в социокультурной действительности.

Нравственность как культурная традиция. Динамика нравственности. Соотношение устойчивого и изменчивого в морали. Нравственный прогресс и разложение. Эволюция нравственности как проблема развития культуры. Нарушение и слом нравственности, «поломки» в механизме ее трансляции как культурной традиции. Кризис нравственности в результате смены культурных эпох и цивилизаций. Этический вакуум. Моральная революция. Нравственность — основа «стиля жизни». Мораль как сумма требований, регулирующих состояние социокультурной жизни.

Тема 10. Культура и искусство

Художественная культура как составная часть социокультурного пространства. «Пограничные» области художественной культуры: феномен моды, отдельные виды спорта, компьютерная графика, новые виды искусств). Соотношение художественной культуры и искусства.

Специфика искусства как элемента культуры. Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры (экономикой, политикой, религией, наукой, моралью, правом и т.д.). Искусство элитарное и массовое. Проблема «дегуманизации искусства» (Х. Ортега-и-Гассета). Искусство и политика. Художественное и научно-техническое мышление.

Эстетические идеалы различных культурно-исторических эпох. Динамика художественной культуры. Синхронизация и десинхронизация кризисов в искусстве и других областях культуры. Типология искусства: реалистическое и условное. Классика и модернизм. Новая художественная картина мира в современных направлениях и жанрах искусства (кубизме, сюрреализме, супрематизме, фовизме, абстракционизме, примитивизме и др.). Система и виды искусств. Принципы классификации искусств (Аристотель, Гегель, современные исследователи). Проблема взаимодействия и синтеза искусств. Синестезия и появление новых искусств. Влияние новых технологий на художественную культуру.

Тема 11. Искусство и политика

Содержание категории «политика». Обыденное и научное понимание политики. Многообразие подходов к определению сущности политики: социологические, субстанциальные, научно сконструированные. Человек как субъект политического творчества. Политика как феномен культуры и ее влияние на искусство.

Политика как поле напряжения между цивилизациями, культурами и субкультурами. Человек политический – разновидность технологического человека, ориентированного на преобразование мира.

Политические системы и искусство. Содержание демократической и тоталитарной (авторитарной) политической культуры. Историческая периодизация Н. Лумана: политическая культура сегментарного общества примитивных архаических народов; политическая культура стратифицированного (имеющего иерархически упорядоченные слои) общества; политическая культура современного функционально дифференцированного общества.

Особенности политических культур западного и восточного типов и их влияние на развитие искусства. Особенности российской политической культуры: тенденции и прогнозы.

Тема 12. Искусство и экономика

Содержание понятий «экономика», «экономическая культура». Влияние экономики на развитие искусства. Трудовая деятельность человека – важнейший структурообразующий

фактор экономической культуры. Место экономики в структуре культуры, в системе социальных и политических структур, культурных форм и структур самосознания. Экономика как саморегулирующаяся иерархическая система, ее уровни согласно теоретической конструкции А. Смита. Политика и экономика, искусство и экономика: характер и уровни их взаимодействия.

Процессы трансляции, отбора и обновления образцов, норм и ценностей, функционирующих в экономической сфере, и формы экономической активности. Нормы и ценности, регулирующие экономическое поведение и выполняющие роль социальной памяти – основа экономической культуры

Диалектика институционального и личностного аспектов экономической культуры. П. Бурдьё. «Культурный капитал» как культурологическое понятие. Особенности экономической культуры современной России и их влияние на развитие искусства.

Проблемы соотношения тенденций глобализма, региональности, этнонациональной локальности в системе современных экономических отношений: настоящее и будущее.

Тема 13. Искусство и религия

Научная, религиозная и художественная картины мира. Специфика культурологического и искусствоведческого изучения и осмысления религии.

Религия как форма общественного сознания и форма культуры и искусства, определяющий фактор духовной жизни. Религиозное и светское начала в культуре. Конфессиональная специфика в интуитивном способе познания мира, иррациональном осмыслении бытия. Вера – основа религии и религиозности. Структура религии: религиозное сознание, религиозный культ, религиозная организация. Хронология мировой культуры и различные виды религиозной веры: «радикальный монотеизм», «политеизм» и «генотеизм» (Р. Нибур). Их влияние на искусство. Культурная типология религий: этнические, национальные, мировые. Символизм религиозного искусства.

Тема 14. Актуальные проблемы современного искусства

Исторические и современные коллизии в культурной картине мира человека и их влияние на развитие искусства. Семиотическое многообразие религиозно-конфессионального, этнонационального, профессионального, информационного, социально-сословного, мегаполисного, гендерного в идентичности людей.

Теории «глобальной культуры» и мультикультурализма на рубеже третьего тысячелетия. Вызовы природы и цивилизации и тенденции создания универсальной схемы жизнедеятельности человечества. Искусство на современном этапе.

Постмодернизм как явление культуры и искусства XX в. Постструктурализм (Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко), деконструктивизм (Ж. Дерриды), постмодернизм (Симона де Бовуар, Ю. Кристева) как явления современной культуры и искусства.

Проблемы языкового сознания у Жака Лакана и его последователей. Кризис личностного начала в культуре, «демонтаж» классического философствования о культуре и отражение в искусстве (Ж. Бодрийяр).

Семинарские занятия.

Семинар 1. Понятие об искусстве

1. Что такое искусство и в чем его отличие от других форм общественного сознания и жизни человека.

2. Этимология понятия «искусство», трансформация его смысла, начиная с античности по настоящее время.

3. Связь представлений о сущности искусства и сущности человека.

4. Понятие «общение» как основание и условие человеческого бытия (М.М. Бахтин), возможности использования этого понятия для определения культуры и его роль в искусстве.

Семинар 2. Предмет и задачи искусствоведения

1. Исствоведение как наука, изучающая смыслы и значения, которыми наполнен для человека мир.

2. Целостность, системность и комплексность подхода к исследованию культуры и искусства.

3. Содержание деятельности личности и общества как предмет искусствоведения.

4. Понимание собственного и других искусств как цель искусствоведческого осмысления.

5. Основные задачи и направления искусствоведческих исследований (эмпирическое описание, сопоставительный анализ, межкультурные коммуникации, общее и специфическое, устойчивое и изменчивое в искусстве).

6. Методы анализа искусства: морфологический, цивилизационно-типологический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, структуральный, семиотический и др.

Семинар 3. Язык искусства

1. Язык искусства и его функции.

2. Содержание понятий культурного кода и метаязыка.

3. Языки различных стилей как различные картины мира.

4. Метафора как принцип языка искусства, свойство познания и мышления.

5. Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их сущность.

6. Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разделы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, прагматика.

7. Характеристика символа в науке и искусстве.

8. Определяющая роль символа в религиозных культурах.

Семинар 4. Искусство и мораль

1. Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.д. Их влияние на развитие искусства.

2. Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформированные на основе целостных, привычных культурных образцов.

3. Понятие нормы как узаконенного культурного установления, признанного обязательного порядка; как определенная мера вариативности социокультурного поведения. Норма как средство осознанного сотрудничества и общения людей.

4. Нравственные нормы как координаты культуры и искусства.

5. Добро и зло – основные полюсы нравственных отношений.

6. Моральная революция и ее влияние на искусство.

Семинар 5. Культура и искусство

1. Художественная культура как составная часть социокультурного пространства.

2. «Пограничные» области художественной культуры: феномен моды, отдельные виды спорта, компьютерная графика, новые виды искусств).

3. Соотношение художественной культуры и искусства.

4. Специфика искусства как элемента культуры.

5. Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры (экономикой, политикой, религией, наукой, моралью, правом и т.д.).

6. Искусство элитарное и массовое.

7. Проблема «дегуманизации искусства» (Х. Ортега-и-Гассета).

8. Художественное и научно-техническое мышление.

9. Синестезия и появление новых искусств.

10. Влияние новых технологий на художественную культуру.

Семинар 6. Искусство и политика

1. Политика как феномен культуры и ее влияние на искусство.

2. Политика как поле напряжения между цивилизациями, культурами и субкультурами и искусством.

3. Человек политический – разновидность технологического человека, ориентированного на преобразование мира.

4. Политические системы и искусство.

5. Историческая периодизация Н. Лумана: политическая культура сегментарного общества примитивных архаических народов.

6. Особенности политических культур западного и восточного типов и их влияние на развитие искусства.

7. Особенности российской политической культуры, их тенденции и прогнозы и влияние на искусство.

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 набирают 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).

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

Текущий контроль выполнения заданий (контроль формирования компетенций) осуществляется регулярно, начиная с первой недели семестра (входящий контроль). Текущий контроль освоения отдельных разделов дисциплины осуществляется при помощи опроса, тестового материала, проведения семинарских занятий, зачета с оценкой (очная форма обучения)/экзамен (заочная форма обучения). Система текущего контроля успеваемости служит не только оценке уровня компетентностной подготовки обучающегося и способствует в дальнейшем наиболее качественному и объективному оцениванию его в ходе промежуточной аттестации, но и самооценке обучающегося, стимулируя его усилия.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой (очная форма обучения)/экзамена (заочная форма обучения).

Процесс изучения дисциплины предусматривает контактную (работа на занятиях лекционного и семинарского типа) и самостоятельную (самоподготовка к лекциям и занятиям семинарского типа) работу обучающегося.

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.
Познавательная-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. Оценка работы студента

Учебным планом предусмотрены следующие формы контроля качества знаний студентов: семинарские занятия, тестирование, зачет с оценкой (очное отделение) и экзамен (заочное отделение).

Зачет с оценкой/экзамен проводится как завершающий итог освоения дисциплины. Зачет с оценкой/экзамен имеет устную форму, однако студент обязательно делает конспект своего ответа и предоставляет преподавателю до начала устного ответа. Из данного конспекта преподаватель вправе выбрать часть, по которой задает дополнительные вопросы. Более детальная характеристика оценочных средств, критерии оценки, того или иного количества баллов за выполненную работу дается в ФОС УМК, частью которого является данная программа.

6.2. Система оценивания

Форма контроля	Оценка
Текущий контроль: - устный опрос - участие в дискуссии на семинаре - тестирование	зачтено/не зачтено зачтено/не зачтено Зачтено/не зачтено
Промежуточная аттестация Зачет с оценкой/ экзамен	оценка

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
«отлично»/	Выставляется обучающемуся, если компетенция(ии), закрепленная 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. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.
«хорошо»/	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения

Оценка по Дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
	<p>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 выставляются 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 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>

6.3. 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: зачет с оценкой (очное отделение)/экзамен (заочное отделение).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕСТ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

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 философии искусства	А – жанры и виды искусства Б – природа искусства, специфика художественного творчества В – структура, композиция художественного произведения
2		Известно утверждение о непереводимости художественных текстов. Как функционирует искусство в условиях межкультурного многообразия?	– 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		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-3 Способен анализировать и содержательно объяснять процессы и явления истории искусства в их историко-культурных измерениях, анализировать и интерпретировать произведения искусства	Смерть автора по Р. Барту это не:	А. Физическая смерть художника Б) то, что 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.

6.4. Примерный перечень вопросов

1. Исторические и современные коллизии в культурной картине мира человека и их влияние на развитие искусства.
2. Теории «глобальной культуры» и мультикультурализма на рубеже третьего тысячелетия и их влияние на искусство.
3. Особенности развития искусства на современном этапе.
4. Постмодернизм как явление культуры и искусства XX в.
5. Постструктурализм и искусство (Р. Барт, Ж. Лакан, М. Фуко)
6. Деконструктивизм и искусство (Ж. Дерриды).
7. Постмодернизм (Симона де Бовуар, Ю. Кристева) как явления современной культуры и искусства.
8. Проблемы языкового сознания у Жака Лакана и его последователей.
9. Кризис личностного начала в культуре и искусстве, «демонтаж» классического философствования о культуре и отражение в искусстве (Ж. Бодрийяр).
10. Что такое искусство и в чем его отличие от других форм общественного сознания и жизни человека.
11. Этимология понятия «искусство», трансформация его смысла, начиная с античности по настоящее время.
12. Связь представлений о сущности искусства и сущности человека.
13. Понятие «общение» как основание и условие человеческого бытия (М.М. Бахтин), возможности использования этого понятия для определения культуры и его роль в искусстве.

14. Искусствоведение как наука, изучающая смыслы и значения, которыми наполнен для человека мир.
15. Целостность, системность и комплексность подхода к исследованию культуры и искусства.
16. Содержание деятельности личности и общества как предмет искусствоведения.
17. Понимание собственного и других искусств как цель искусствоведческого осмысления.
18. Основные задачи и направления искусствоведческих исследований (эмпирическое описание, сопоставительный анализ, межкультурные коммуникации, общее и специфическое, устойчивое и изменчивое в искусстве).
19. Методы анализа искусства: морфологический, цивилизационно-типологический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, структуральный, семиотический и др.
20. Язык искусства и его функции.
21. Содержание понятий культурного кода и метаязыка.
22. Языки различных стилей как различные картины мира.
23. Метафора как принцип языка искусства, свойство познания и мышления.
24. Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их сущность.
25. Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разделы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, прагматика.
26. Характеристика символа в науке и искусстве.
27. Определяющая роль символа в религиозных культурах.
28. Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.д. Их влияние на развитие искусства.
29. Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформированные на основе целостных, привычных культурных образцов.
30. Понятие нормы как узаконенного культурного установления, признанного обязательного порядка; как определенная мера вариативности социокультурного поведения. Норма как средство осознанного сотрудничества и общения людей.
31. Нравственные нормы как координаты культуры и искусства.
32. Добро и зло – основные полюсы нравственных отношений.
33. Моральная революция и ее влияние на искусство.
34. Художественная культура как составная часть социокультурного пространства.
35. «Пограничные» области художественной культуры: феномен моды, отдельные виды спорта, компьютерная графика, новые виды искусств).
36. Соотношение художественной культуры и искусства.
37. Специфика искусства как элемента культуры.
38. Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры (экономикой, политикой, религией, наукой, моралью, правом и т.д.).
39. Искусство элитарное и массовое.
40. Проблема «дегуманизации искусства» (Х. Ортега-и-Гассета).
41. Художественное и научно-техническое мышление.
42. Синестезия и появление новых искусств.
43. Влияние новых технологий на художественную культуру.
44. Политика как феномен культуры и ее влияние на искусство.
45. Политика как поле напряжения между цивилизациями, культурами и субкультурами и искусством.
46. Политические системы и искусство.

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 «БиблиоРоссика».
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.photo-element.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. Мигунов А.С. Vulgar: Эстетика и искусство во второй половине XX в. М.: Знание, 1991.
18. Панофский 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. Белая. 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)

Самостоятельная работа учащихся – это их деятельность как на занятиях в аудитории, так и во время подготовки к занятиям дома. Самостоятельная работа должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать учащихся на умение применять теоретические знания на практике. Учащийся должен вести глоссарий (словарь непонятных слов и выражений), а также выработать навыки конспектирования источников в тетради.

Вести глоссарий необходимо систематически по мере появления новых терминов при изучении этого курса. Следует также обратить внимание на близкие по значению термины.

Самостоятельная работа предусматривает более глубокое изучение и усвоение материала курса, формирование навыков исследовательской работы путем:

- конспектирования первоисточников, другой учебной и научной литературы;
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной литературе) и подготовки докладов;
- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников информации;
- участия в конференциях и подготовки компьютерных презентаций по научным проблемам.

Как работать с книгой

Чтение научной литературы требует высокой интеллектуальной культуры, это труд, сравнимый с искусством. Чтение научной книги можно условно разделить на два этапа: первый – предварительный; второй – этап настоящего, серьезного чтения. На первом этапе уже из заглавия книги становится ясно то, о чем пойдет речь. Нужно внимательно прочитать предисловие, введение, оглавление и заключение. Когда мы узнаем главную мысль книги, тогда и принимается решение о ее глубокой проработке (возможно, не всей книги, а лишь какого-то раздела). Серьезное чтение – следующий этап; главное при этом – понять научную книгу. То, что мы узнаем из данной книги, нужно

увязать с имеющимися знаниями. Возможно, что содержание книги может изменить наши представления о каком-либо предмете. Вместе с тем, нужно оценить читаемую книгу, дать ей свою критическую оценку. Пусть эта оценка будет наивной, но критиковать нужно учиться, без этого не развивается самостоятельное и инициативное мышление.

Многие специалисты рекомендуют при чтении делать выписки на листах или на карточках под номерами, с пометками и комментариями читателя. Учащиеся делают выписки в тетради, излагают содержание своими словами, на полях делают пометки, оценки, замечания; в тексте выделяют маркером нужные места, наносятся какие-либо символы (стрелочки, плюсы или минусы, восклицательные или вопросительные знаки и т.д.), т.е. учащийся делает свой конспект научной книги или статьи. Следует знать основные этапы и приемы конспектирования:

- а) понять смысл прочитанного, уяснить цели и задачи автора научной книги;
 - б) повторно перечитать и уточнить основные положения работы и аргументацию автора;
 - в) сделать выписки;
 - г) дать оценку прочитанному (можно на полях тетради или листах формата А4);
 - д) выделить маркером или фломастером ключевые идеи или положения.
- Учащийся должен уметь пользоваться соответствующей терминологией:
- план – определенный порядок изложения чего-либо (текста, доклада, выступления);
 - тезисы – краткие основные положения лекции или доклада;
 - выписки – выдержки, цитаты из какого-либо источника;
 - таблица – все числовые сведения о исторических событиях и процессах, занесенные в графическую сетку;
 - сравнительная таблица, диаграмма или другие изображения помогают выделить общее и особенное в разных периодах исторического процесса;
 - резюме – краткое заключение.

Старательно написанный конспект, с правильным расположением записей, с обязательными полями и понятными сокращениями длинных слов, легко и быстро читается автором в процессе подготовки к семинарам и экзамену.

Рекомендации по работе с электронными ресурсами

В изучении курса необходимо знать, что так называемые электронные ресурсы играют роль дополнительной информации в сравнении с письменными источниками. В использовании электронных ресурсов нужно стремиться к тому, чтобы не было разрыва с той практикой использования источника, которая существовала еще в докомпьютерные времена. Другими словами: если используется электронный ресурс, то желательно назвать автора, адрес в сети, возможно авторский коллектив и т.д. Желательно при этом ссылаться на те официальные сайты учреждений, центров, агентств и т.д., которые имеют свои издательства, журналы или другие периодические издания, т.е. чтобы присутствие создателей сайтов было бы не только в виртуальном пространстве.

Всякое копирование рефератов или каких-либо материалов, которые выдаются за свои – недопустимо, в некоторых случаях – это просто плагиат. Нужно в Интернете искать доброкачественные источники, избегать сайтов с функцией редактирования, т.к. такая коррекция, порой анонимная, не усиливает, а наоборот, уменьшает научность информации.

Для успешного освоения дисциплины студенту следует посещать все лекционные занятия. Посещение и освоение всех тем лекционных занятий является условием допуска к промежуточной аттестации и зачету с оценкой/экзамену. Допускается непосещение лекционного занятия в случае болезни и других, предусмотренных законом обстоятельств. Однако студент должен «отработать» пропущенный материал. Для этого он должен

выполнить контрольную работу.

8.1. Примерная тематика контрольных работ:

1. Деятельность и творчество. Художественное творчество. Эстетическое творчество и искусство.
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.

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.

8.1.1. Рекомендации по выполнению контрольной работы

При выполнении контрольной работы студент должен опираться на источники и специальную литературу (не менее 3 – 4 исследовательских работ).

Объем должен быть не менее 20 тыс. знаков. Перед выполнением контрольной работы рекомендуется согласовать тему с преподавателем.

Контрольная работа сдается за неделю до зачета с оценкой/экзамена на кафедру. Работа не засчитывается, если в ней отсутствует точка зрения автора, если не содержится некорректное цитирование или оформление.

8.1.2. Семинарские занятия

Семинар 1. Понятие об искусстве

5. Что такое искусство и в чем его отличие от других форм общественного сознания и жизни человека.

6. Этимология понятия «искусство», трансформация его смысла, начиная с античности по настоящее время.

7. Связь представлений о сущности искусства и сущности человека.

8. Понятие «общение» как основание и условие человеческого бытия (М.М. Бахтин), возможности использования этого понятия для определения культуры и его роль в искусстве.

Семинар 2. Предмет и задачи искусствоведения

7. Исствоведение как наука, изучающая смыслы и значения, которыми наполнен для человека мир.

8. Целостность, системность и комплексность подхода к исследованию культуры и искусства.

9. Содержание деятельности личности и общества как предмет искусствоведения.

10. Понимание собственного и других искусств как цель искусствоведческого осмысления.

11. Основные задачи и направления искусствоведческих исследований (эмпирическое описание, сопоставительный анализ, межкультурные коммуникации, общее и специфическое, устойчивое и изменчивое в искусстве).

12. Методы анализа искусства: морфологический, цивилизационно-типологический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, структуральный, семиотический и др.

Семинар 3. Язык искусства

9. Язык искусства и его функции.

10. Содержание понятий культурного кода и метаязыка.

11. Языки различных стилей как различные картины мира.

12. Метафора как принцип языка искусства, свойство познания и мышления.

13. Знаки – индексы, иконические знаки, знаки-символы и др. – их сущность.

14. Понятие «семиосферы» по Ю. Лотману. Основные разделы семиотики, их функционирование: синтактика, семантика, прагматика.

15. Характеристика символа в науке и искусстве.

16. Определяющая роль символа в религиозных культурах.

Семинар 4. Искусство и мораль

7. Традиционно действующие, устойчивые и упорядоченные способы культурной регуляции поведения: обычаи, нормы, стандарты, стереотипы и т.д. Их влияние на развитие искусства.

8. Обычаи – базовые типы социокультурного поведения, сформированные на основе целостных, привычных культурных образцов.

9. Понятие нормы как узаконенного культурного установления, признанного обязательного порядка; как определенная мера вариативности социокультурного поведения. Норма как средство осознанного сотрудничества и общения людей.

10. Нравственные нормы как координаты культуры и искусства.

11. Добро и зло – основные полюсы нравственных отношений.

12. Моральная революция и ее влияние на искусство.

Семинар 5. Культура и искусство

47. Художественная культура как составная часть социокультурного пространства.

48. «Пограничные» области художественной культуры: феномен моды, отдельные виды спорта, компьютерная графика, новые виды искусств).

49. Соотношение художественной культуры и искусства.

50. Специфика искусства как элемента культуры.

51. Взаимосвязь искусства с другими элементами культуры (экономикой, политикой, религией, наукой, моралью, правом и т.д.).

52. Искусство элитарное и массовое.

53. Проблема «дегуманизации искусства» (Х. Ортега-и-Гассета).

54. Художественное и научно-техническое мышление.

55. Синестезия и появление новых искусств.

56. Влияние новых технологий на художественную культуру.

Семинар 6. Искусство и политика

8. Политика как феномен культуры и ее влияние на искусство.

9. Политика как поле напряжения между цивилизациями, культурами и субкультурами и искусством.

10. Человек политический – разновидность технологического человека, ориентированного на преобразование мира.

11. Политические системы и искусство.

12. Историческая периодизация Н. Лумана: политическая культура сегментарного общества примитивных архаических народов.

13. Особенности политических культур западного и восточного типов и их влияние на развитие искусства.

14. Особенности российской политической культуры, их тенденции и прогнозы и влияние на искусство.

8.2. Методические указания студентам по подготовке к экзамену

По окончании курса предполагается устный зачет с оценкой/экзамен, для успешной сдачи которого студенту необходимо будет поэтапно и последовательно выполнить следующие задания:

- до зачета с оценкой/экзамена представить контрольную работу;
- во время зачета с оценкой/экзамена подготовить письменный ответ на вопрос билета;
- во время зачета с оценкой/экзамена успешно представить понятийный минимум по прослушанному курсу и ответить на дополнительные вопросы (устно).

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;
- 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 50.03.03 – История искусств, профиль подготовки – История русского и зарубежного искусства

Автор: Синявина Н.В., доктор культурологии, профессор кафедры культурологии.

АННОТАЦИЯ

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов предварительных знаний об истории и современном состоянии искусствоведения как науки, выступающей необходимой составляющей профессиональной подготовки специалистов во всех областях жизнедеятельности общества и личности.

Задачи дисциплины:

- 1) раскрыть предмет искусствоведения как науки, выявить его отличия и взаимосвязь с другими дисциплинами социально-гуманитарного и философского знания;
- 2) проанализировать актуальные проблемы современного искусства и науки о нем, научить студентов видеть теоретико-культурологическое содержание многообразных процессов современного искусства;
- 3) исследовать историю искусства, теоретические подходы к анализу явлений и феноменов искусства;
- 4) научить студентов понимать и пользоваться сложившимся в искусствоведении понятийным аппаратом.

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: Дисциплина является обязательной, реализуется во втором семестре (очная форма обучения), в четвертом семестре (заочная форма обучения).

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля): ОПК-1, ОПК-3.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- логику и основные этапы развития идей в области теории и истории искусства;
- основные искусствоведческие понятия;
- применять полученные знания в области искусствоведения в профессиональной деятельности и социальной практике;
- актуальные проблемы теории и истории искусства в России и за рубежом;

уметь:

- аргументировано и логично, с опорой на весь массив изучаемого материала и использованием понятийного аппарата излагать знания в области искусствоведения;
- анализировать базовые искусствоведческие тексты, интерпретировать их содержание и проблематику в соответствии с историческим и теоретическим контекстами;
- анализировать искусствоведческую проблематику современного общества;

владеть:

- понятийным аппаратом дисциплины;
- способами анализа искусствоведческой проблематики современного общества;
- способами применения знаний в области искусствоведения в профессиональной деятельности и социальной практике.

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетных единицы, 108 часов – очная/заочная форма обучения.

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

1. Основные подходы к определению искусства.
2. Тезаурус основных искусствоведческих понятий
3. Место истории искусств в профессиональном образовании.
4. Искусство как мир знаков и значений.
5. Языки искусства.
6. Проблема человека в искусстве.
7. Функции искусства.
8. Функции искусств в архаической культуре человечества.
9. Пространство и время в христианском искусстве.
10. Пространство и время в исламском искусстве.
11. Пространство и время в искусстве буддизма.
12. Искусство как "сублимация"

Форма контроля - зачет с оценкой (очная форма обучения).