

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Всероссийский государственный университет кинематографии
имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической
работе

_____ Коротков И.В.

«_____» _____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«История и философия искусства и культуры»

по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей
квалификации по программам ассистентуры-стажировки

55.09.01 «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)»

Вид: «Режиссура мультимедиа»

Форма обучения – очная

Присваиваемая квалификация:

«Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе.

Режиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации»

Москва, 2024

Авторы: доктор философских наук, профессор Н.Б. Маньковская,
кандидат искусствоведения, доцент М.А. Ростоцкая

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основании ФГОС ВО по специальности высшего образования – подготовки кадров высшей квалификации по программам ассистентуры-стажировки 55.09.01 «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 274 от 22 марта 2016 года.

Рабочая программа учебной дисциплины **одобрена** на заседании кафедры эстетики, истории и теории культуры протокол № 1 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ Ростоцкая М. А.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела по методической работе _____ Атаман В.В.

Зав. библиотекой _____ Шипулина В.М.

Зав. отделом аспирантуры и докторантуры _____ Медведева С.М.

© Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова
(ВГИК), 2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.	4
1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.	4
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).	4
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	6
2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины	6
2.2.1. Тематический план дисциплины	6
2.2.2. Содержание дисциплины	6
3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.....	15
3.1. Текущий контроль	15
3.1.1. Самостоятельная работа.....	15
3.1.2. Работа на занятиях	18
3.2. Промежуточная аттестация.....	19
3.2.1. Вопросы к экзаменам.....	19
3.2.2. Критерии оценивания результатов обучения.....	20
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	22
4.1. Основная литература	23
4.2. Дополнительная литература	23
4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модуля).....	28
5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	15
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АССИСТЕНТАМИ-СТАЖЕРАМИ	29

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины.

Цель дисциплины: углубленное знание теоретических и методологических основ истории и философии искусства и культуры; совершенствование гуманитарного образования, приобретение системных и глубоких знаний в истории и теории искусства и культуры, приобщение стажеров к общечеловеческим культурным ценностям; формирование навыков самостоятельной педагогической деятельности.

Задачи: формирование целостного представления об онтологии культуры и искусства, о направлениях и концепциях в философии искусства и культуры, об исторических этапах развития искусства и культуры, о проблемах и особенностях современной культуры, о соотношении культуры и общества, о понимании искусства как феномена культуры, о культурном значении новых искусств; применение своих знаний и умений в педагогической работе.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «История и философия искусства и культуры» является частью базового цикла (блока) дисциплин учебного плана по специальности *55.09.01 «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)»*. Дисциплина реализуется в ассистентуре-стажировке кафедрой эстетики, истории и теории культуры.

Объем дисциплины – 5 зач.ед., что составляет 180 академических часа или 135 астрономических часа. Дисциплина преподается на 1-м курсе. Дисциплина дает базовые знания, необходимые для изучения специальных и элективных дисциплин, проведения педагогической и творческой практик в рамках основной профессиональной образовательной программы.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

универсальных (УК)

- готовности овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (УК-1);

- способности видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

- способности свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности (педагогической и художественно-творческой) (УК-3);

профессиональных (ПК):

- способности формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему нравственных ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-5);

- готовности участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-15).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: предмет и задачи истории и философии искусства, этапы его развития, особенности и направления развития культурологического знания, основные методы искусствоведческого исследования, место искусства в контексте культуры, основные искусствоведческие и культурологические понятия и категории, наиболее репрезентативные концепции культуры, искусства и художественного творчества.

Уметь: характеризовать специфику и общность философии искусства и конкретных искусствоведческих дисциплин (киноведения, литературоведения, театроведения, музыковедения и др.), анализировать произведения искусства в контексте культуры; самостоятельно и

профессионально проводить анализ и давать оценку современным явлениям (тенденциям) в области культуры.

Владеть: специальной терминологией, навыками искусствоведческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения, умением анализировать явления и достижения в области культуры и искусства.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Структура и организационно – методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины		<u>5</u> зач.ед.
Вид учебной работы		Количество часов 180
	Всего по	В т.ч. по годам 1
Работа с преподавателем		
(аудиторные занятия):		
Теоретический блок:		
Лекции	20	20
Практический блок:		
практические и семинарские занятия	76	76
Самостоятельная работа:	48	48
Форма промежуточной аттестации	Э(36)	Э(36)
Всего часов	180	180

2.2.1. Тематический план дисциплины

№	Темы	Количество часов					
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем				СРС
			лек.	практ.	лаб.	инд.	
1	Эволюция представлений о предмете философии искусства		2	4			2
2	Философская и художественная сущность искусства		2	4			2
3	Основные принципы классической философии искусства (6 в. до н.э. –		2	4			2

	XVIII вв.)						
4	Основные направления западноевропейской философии искусства первой половины XIX-XXI в.в.		2	4			4
5	Философия искусства в России XI – XXI в.в.		2	4			4
6	Основные категории философии искусства			4			2
7	Виды искусства			4			2
8	Искусство, общество, техника. Виртуалистика			6			2
9	Предмет истории и философии культуры		2	4			2
10	Культура и природа		2	4			2
11	Многообразие ценностей культуры		2	4			2
12	Культура и история		2	4			4
13	Пространство и время в системе культуры			4			2
14	Культура и культуры		2	6			6
15	Культура как знаково-символическая система			4			2
16	Проблемы культурного взаимодействия			4			2
17	Культура и разные сферы человеческой деятельности			4			2
18	Новые искусства как феномен культуры.			4			4

2.2.2. Содержание дисциплины

Особенностью дисциплины «История и философия искусства и культуры» является то, что компетенции, связанные с овладением историческими, искусствоведческими и философскими знаниями,

интерпретацией фактов и событий, относящихся к профессиональной деятельности, в широком историко-культурном контексте, анализом данных культуры и искусства и формирование суждений, формированием нравственных ценностей и способностью формировать творческую и образовательную среду, формируются системно, последовательно и непрерывно в процессе изучения материала.

Код компетенции(й)	Наименование разделов и тем дисциплины	Краткое содержание разделов и тем
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	1. Эволюция представлений о предмете философии искусства	Философия искусства – наука, выявляющая основные закономерности искусства. Соотношение философии искусства с эстетикой, искусствознанием, художественной критикой. Классическая философия искусства (VI в. до н.э., классическая античность – XIX в. н.э.) как наука о прекрасном. Неклассическая философия искусства (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих художественной сферы из метафизической сферы в эмпирическую. Постнеклассическая философия искусства как синтез элементов классики и нонклассики.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	2. Философская и художественная сущность искусства	Философия искусства и искусствознание о специфике искусства и методах его исследования. Происхождение и сущность искусства. Эволюция представлений о природе искусства: искусство как <i>techne</i> , подражание, изображение, отражение, самовыражение. Художественность как воплощение эстетического в искусстве. Взаимосвязь содержательных и формальных компонентов искусства: форма-содержание. Художественный образ: проблемы типизации, идеализации, символизации. Проблема соотношения предмета и его образа в искусстве. Художественная условность. Художественный образ и символ. Символ и архетип в искусстве. Деконструкция образа в неклассической философии искусства: образ и симулякр. Произведение искусства и артефакт. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики. Структурно-функциональный анализ

		художественного произведения. Проблема оригинальности произведения искусства. Классификация произведений искусства. Семиотика искусства. Киноведение в контексте философии искусства.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	3. Основные принципы классической философии искусства (VI в. до н.э. – XVIII вв.)	Философия античного искусства. Философия искусства Средневековья. Ренессансная философия искусства. Философия искусства классицизма. Философия искусства эпохи Просвещения.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	4. Основные направления западноевропейской философии искусства первой половины XIX-XXI в.в.	Философия искусства романтизма. Немецкая классическая философия искусства. Художественно-эстетические тенденции второй половины XIX века. Позитивизм как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве. Проблема искусства в философии жизни. Поздний романтизм и художественная практика конца XIX в. Живопись и фотография. Неклассическое искусство XX века. Модернизм. Характерные признаки неоклассики в искусстве. Модернизм и авангард: общее и особенное. Психоаналитическая эстетика. Неофрейдизм. К. Юнг о коллективном бессознательном. Специфика американского неофрейдизма. Г. Маркузе об эросе и цивилизации, фантазии и воображении, искусстве и бунте. Психоаналитические мотивы в леворадикальной концепции искусства. Контркультура: искусство и анархизм, сексуальная и психоделическая революции. Постфрейдизм. Семиотизация бессознательного. Структурный психоанализ. Ж. Лакан о языке бессознательного. Шизоанализ Ж. Делёза и Ф. Гваттари. Либидозная экономическая эстетика Ж.-Ф. Лиотара. Взгляды на искусство Ю. Кристевой: психоанализ и неотоцизм. Психоанализ и кино. Интуитивизм об искусстве. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания. Феноменологические взгляды на искусство. Философия искусства в экзистенциализме

		<p>Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе. Проблематика философии искусства в неотомизме. Проблемы искусства в персонализме. Концепции искусства в неопозитивизме. Философское учение о языке и семантические основания искусства. Произведение как знак. Структурализм: означаемое и означающее в художественном языке, текст, письмо, проблемы формального анализа произведения искусства. Структурализм и «новый роман», «новая критика». «Новая волна» в кинематографе. Семантическое понимание искусства. Прагматизм об искусстве. Постмодернизм</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	5. Философия искусства в России XI – XXI в.в.	<p>Художественная культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Реформы Петра I и их значение для искусства. XVIII в.: русский просветительский классицизм. Русское барокко. Сентиментализм (Н.М. Карамзин). Первая половина XIX в. Становление философии искусства как науки в России. Русский романтизм. Художественные воззрения декабристов. Проблемы искусства в творчестве А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Концепции искусства славянофилов. Взгляды на искусство революционных демократов. Русская философия искусства второй половины XIX – XX века. Русская религиозно-философская мысль об искусстве. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева. Русский символизм. Философия космизма и ее художественные аспекты. Русский экзистенциализм. Искусство русского авангарда. Религиозно-антропологическая философия искусства П.А. Флоренского. Историко-философская теория искусства А.Ф. Лосева. Культурологическая философия искусства М.М. Бахтина. Структурно-семиотическая философия искусства Ю.Б. Лотмана. Советская философия искусства и искусство социалистического реализма.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Основные категории философии искусства	<p>Система категорий философии искусства и возможные подходы к ее построению. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское.</p>

		<p>Прекрасное как доминанта классической философии искусства. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе. Возвышенное как сверхмерное. Трагическое. Понятие трагической коллизии. Трагическое и экзистенциальные проблемы. Феномен катарсиса. Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе. Паракатегории неклассической философии искусства: абсурд, ризом, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Виды искусства	<p>Система искусств и виды искусства. Историческая обусловленность возникновения и развития различных искусств. Принципы и типы классификации искусств. Выразительные и материально-технические средства различных искусств. Соотношение видов и жанров искусства. Принципы жанрового деления в различных видах искусства. Миграция видов и жанров искусства. Типы взаимодействия искусств. Древний синкретизм. Синтез искусств: принципы соподчинения, коллажа, симбиоза, концентрации, ретрансляции. Синестезия как выражение образа в регистре всех человеческих чувств (светомузыка, синестетический фильм). Архитектура. Скульптура. Живопись и графика. Декоративно-прикладное искусство. Музыка. Хореография. Театр. Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Литература. Фотография. Кино. Телевидение.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Искусство, общество, техника. Виртуалистика	<p>Художественный потенциал культуры. Проблемы сохранения культурного наследия. Искусство как феномен культуры. Социология искусства. Искусство как феномен техногенной цивилизации. Виртуалистика как новый раздел постнеклассической философии искусства, изучающий весь комплекс виртуальных явлений в сфере современного художественного опыта. Понятие виртуальной реальности. Принцип интерактивности. Виртуальная реальность как художественный феномен. Классификация художественной виртуальности. Влияние новых цифровых</p>

		технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Предмет истории и философии культуры	Культура: термин, определения и понятие. Происхождение термина культура. Многообразие определений культуры как результат их органической связи с различными исторически изменяющимися представлениями о природе, жизни и человеке. Понятие культуры – формирование философии культуры. Современные смыслы понятия «культура». Методологии и методы исследования культуры. Культурология и культурфилософия. Эмпирические и теоретические методы в изучении культуры. Системный метод в исследовании культуры. Формирование основных мировоззренческих установок в изучении культуры: теоцентризм, натуроцентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные философские концепции культуры. Культурология как интегративная область знания.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Культура и природа	Культура как особая – духовная – форма жизни. Преодоление животных форм жизни. Возникновение сознания. Эволюция человеческого рода и культурогенез. Особенности первобытного мышления. Игра как фактор развития культуры. Орудийная деятельность человека. «Органопроекция» (П.Флоренский). Роль техники в культуре. Философия техники. Культура и цивилизация. Проблема взаимосвязи культуры и природы в современной цивилизации.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Многообразие ценностей культуры	Науки о природе и науки о культуре. Культура как ценность. Аксиологическое измерение культуры. «Нормы», «законы», «образцы», «идеалы», «интересы» в культуре, соотношение этих понятий. Содержание ценностей в разных культурах. Общечеловеческие ценности. Пути формирования ценностных ориентаций в культуре. Соотношение традиционных и современных ценностей, ценностные конфликты.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Культура и история	Проблема культурогенеза. Эволюция и коэволюция природы и культуры. Трактовка культуры с позиций

		<p>коэволюционизма. Характерные черты исторических методов исследований культуры. Историческая типология культуры. Социокультурная динамика. Понятия «культурного образца» и «культурной традиции». Традиции и новаторство в культуре. Историческая типология культуры. Понятие первобытности. Основные периоды развития первобытной культуры и их характеристики. Древнейшие технологии, миф и ритуал. Характерные черты архаического человека. Культура раннеземледельческих цивилизаций. Классические культуры Древнего мира: формирование культурной традиции. Европейская цивилизация, ее особенности и основные этапы развития. Культурная традиция Античности и христианство в европейской культуре V-XVIII веков. Процесс формирования национальных культур. Основные культурные эпохи европейской цивилизации и формы культурного самосознания индивида. Личность как философское понятие. Просветительская концепция культуры. Культ разума в культуре. Критика цивилизации. Личностная культура. XIX век как социокультурная эпоха: формирование современного типа культуры. От аграрной к постиндустриальной, информационной цивилизации. Культура модернизма и постмодернизма.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Пространство и время в системе культуры	<p>Культура как деятельность организации пространства (техника, философия и наука, искусство – формы культурной организации пространства). Время как проявление активности сознания и основа синтеза всех уровней культурного пространства. "Расчленение времени" как основа временного синтеза и культурной организации времени.</p>
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Культура и культуры	<p>Пространственные ориентиры культуры: Запад-Восток, Север-Юг. Понятия общечеловеческой, национальной и мировой культуры. Процессы культурной интеграции. Народная культура. Понятия «универсального» и «уникального» в человеческой жизни. Культурная идентичность в системе современной глобализации.</p>

		Массовое и элитарное в пространстве современной культуры. Субкультура и контркультура. Региональные, возрастные, социальные, гендерные ориентации различных групп населения в сфере культуры.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Культура как знаково-символическая система	Культура как язык. Символическая природа культуры. Культура и миф. Роль мифа в формировании культурного сознания и самосознания человека древнего мира. Семиотика повседневности. Искусство как язык культуры. Средства массовой информации как новая форма социальной коммуникации и становление новой «символической реальности». Влияние СМИ на формирование «мозаичной» культуры.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Проблемы культурного взаимодействия	Культура социальной коммуникации (язык, образование, просвещение, воспитание, СМИ). Межкультурные коммуникации: средства и виды. Аккультурация как необходимый элемент межкультурного взаимодействия. Проблемы понимания и толерантности. Новые функции искусства в системе межкультурной коммуникации.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Культура и разные сферы человеческой деятельности	Культура и жизнь. Диалектика веры и знания в процессе культурного развития. Культура и этика. Мораль и нравственное самосознание личности: парадоксы взаимодействия. Знание и творчество в контексте современной культуры. Культура и свобода. Культура и политика. Правовая культура как признак гражданского общества. Гуманизм и либерализм как мировоззрения, выражающие важнейшие современные ценности. Культура и "жизненная среда". Технология, экономика и человек. Культура в сфере хозяйства и рынка. Ценность труда в современной культуре. Отдых и спорт как важные институты современной культуры.
УК-1, УК-2, УК-3, ПК-5, ПК-15	Новые искусства как феномен культуры.	Историческая динамика искусства и культурные функции искусства на разных этапах его развития. Искусство и техника. Фотографическая культура. Экранная культура. Визуальная культура. Виртуальная культура. Кинематограф в современном мире. Достижения кинематографа в освоении постоянно меняющейся реальности.

3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств состоит из текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

3.1. Текущий контроль

Текущий контроль включает:

- проверку самостоятельной работы учащегося;
- оценку работы учащегося на практических занятиях.

3.1.1. Самостоятельная работа

Самостоятельная работа учащегося ориентирована на участие в практических занятиях. Учащемуся необходимо изучить тему из предложенного педагогом списка, соответствующую учебную и специальную литературу, визуальный материал. Указанная форма самостоятельной работы направлена на развитие способности обоснованно и продуманно строить собственные суждения, вести диалог, грамотно оппонировать утверждения. Педагог уделяет особое внимание развитию искусства компетентного диалога.

Примерные темы самостоятельной работы:

- Предмет истории культуры
- Предмет философии культуры
- Культура и природа
- Культурные ценности: вечное и преходящее
- Пространство и время как культурные категории
- Культура как символическая система
- Историческая динамика культуры
- Культурные коммуникации и взаимодействия
- Культура и повседневность
- Новые искусства как феномен культуры
- Предмет философии искусства
- Классическая и неклассическая философия искусства

- Категориальный аппарат философии искусства
- Происхождение искусства
- Мифология и искусство
- Искусство и религия
- Искусство и наука
- Различия во взглядах Платона и Аристотеля на сущность искусства
- Соотношение живописи и поэзии в концепциях Леонардо да Винчи и Г.-Э. Лессинга.
- Полемика Г.-Э. Лессинга с И. Винкельманом по проблемам искусства
- Общее и особенное в философии искусства И. Канта и Г.В.Ф. Гегеля
- Классические категории философии искусства и их современные трансформации
- Прекрасное. Красота и красивость. Прекрасное и возвышенное. Прекрасное и безобразное
- Категория трагического и трагедия как жанр искусства. Комическое и комедия
- Мимесис и катарсис
- Художественность как сущность искусства
- Художественный смысл игры
- Искусство и природа
- Проблема художественного вкуса
- Проблемы художественного творчества
- Виды искусства и принципы их классификации
- Форма и содержание в искусстве
- Художественный метод и стиль
- Талант, гений, вдохновение
- Творческое сознание художника
- Формирование художественного вкуса: история и современные проблемы

- Позитивизм в философии и натурализм в искусстве
- Психоаналитическая философия искусства
- Авангард в искусстве XX века
- Философия искусства модернизма
- Основные направления в искусстве XX – начала XXI века
- Современный синтез искусств как проблема философии искусства
- Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики
- Влияние новых технологий на язык искусства
- Технические виды искусства.
- Современное искусство как феномен техногенной цивилизации
- Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий
- Виртуальная реальность как феномен современного искусства
- Кино как вид искусства
- Функции кинематографа в обществе
- Соотношение кинематографа и других экранных искусств
- Психологические, интуитивистские, экзистенциалистские, прагматистские идеи в кинематографе
- Художественные особенности художественного образа, знака, символа, архетипа, симулякра в кинематографе и других экранных искусствах
- Художественная специфика жанрового и авторского кинематографа
- Художественные аспекты режиссуры, мастерства актера, сценариста, оператора
- Влияние технологических новаций на киноязык

Критерии оценки

Педагог оценивает самостоятельную работу как зачтенную при условии, если учащийся в ходе практических занятий демонстрирует понимание темы, ее актуальности, изучил материал, может проиллюстрировать примерами из истории искусства и культуры, может

ответить на вопросы по теме. В противном случае самостоятельная работа не зачитывается как проделанная.

3.1.2. Работа на занятиях

Работа учащегося на занятиях является важным аспектом образовательного процесса. На практических занятиях учащийся демонстрирует знание содержания лекций и учебных пособий, понимание учебного материала, способность вести компетентный диалог по изучаемой теме.

Примерная тематика практических:

- Предмет философии искусства

Что изучает философия искусства? Как соотносится философия искусства с эстетикой, искусствознанием, художественной критикой? Каковы особенности классической философии искусства? Каковы центральные для классики категории и понятия? Когда зарождается неклассическая философия искусства? Назовите отличительные черты неклассической эстетики.

- Культура и природа

Кому принадлежит определение культуры как второй природы и как вы его понимаете? Что такое коэволюция природы, общества и культуры? Что такое культурогенез и антропогенез? Что такое гоминизация? Является ли тело человека феноменом культуры? Что такое «органопроекция»? Дайте характеристику технике как культурному феномену? Какое место техника занимает в жизни человека? Охарактеризуйте информационно-экологический и технократический типы сознания. Каково значение биотехнологий для развития человечества? Каково соотношение культуры, природы и цивилизации? Как в кинематографе отражается современный цивилизационный кризис?

Критерии оценки

Педагог оценивает работу стажера на занятиях как зачетную при условии понимания и знания темы, знания основных терминов и понятий,

способности правильно и рассудительно ответить на большую часть вопросов.

3.2. Промежуточная аттестация

При проведении промежуточной аттестации используется традиционная форма аттестации – экзамен.

3.2.1. Примерные вопросы к экзамену

Предмет философии искусства и его границы в классике и нонклассике.

Специфика художественности в искусстве.

Серебряный век русской философии искусства.

Классические категории философии искусства и их современные трансформации.

Специфика русского средневекового искусства.

Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.

Современные проблемы синтеза искусств.

Основные понятия и категории философии искусства античности.

Художественные особенности экранных искусств.

Формирование художественного вкуса: история и современные проблемы.

Ренессанс: возрождение и развитие идей античности об искусстве.

Влияние новых технологий на язык искусства.

Кино как вид искусства.

Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля.

Виды и жанры искусства: принципы и типы классификации.

Форма и содержание в искусстве. Художественный метод и стиль.

Культура: термин, понятие. Многообразие определений культуры.

Культуры классической древности. Проблема «совершенного человека» и создание культурных парадигм в древнем Китае, древней Индии, древней Греции.

Философия культуры как теоретическая дисциплина. Методы изучения культуры.

Миф - древнейшая форма самосознания человека, его историко-культурное значение. С. Эйзенштейн о синкретизме первобытной культуры и языке кино.

Типология культуры. Историческая типология культуры

Социодинамика культуры. Культура в системе информационного общества.

Культура как деятельность организации пространства и время как категория культуры

Человек и техника. Культурные функции новых – технических – искусств

Природа – культура – цивилизация. Роль культуры в условиях кризиса цивилизации.

Основные институты европейской христианской культуры: *храмовое действо* как синтез искусств и основа формирования у индивида нравственных обязанностей и *университет* как синтез знания и христианского вероучения, основной институт формирования у индивида «культуры разума»

Культура общества потребления. Культиндустрия. Культура и мода.

Медиакультура. Общая характеристика.

Многообразие ценностей культуры. Культура и свобода. Нравственный аспект культуры

Романтизм как переходная форма от классического к современному состоянию культуры. Формирование нового типа личности.

Проблемы культурной идентификации в современном мире

Проблемы кризиса современной цивилизации в философии культуры XIX-XX веков (Ф. Ницше, Н.Бердяев, О. Шпенглер, Х. Ортега-и-Гассет, Й. Хейзинга, Ж. Бодрийяр).

3.2.2. Критерии оценивания результатов обучения

При проведении экзамена устанавливается следующая шкала оценивания

Показатели освоения знаний по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
	2	3	4	5
Знать: предмет и задачи истории и философии искусства, этапы его развития, особенности и направления развития культурологического знания, основные методы искусствоведческого исследования, место искусства в контексте культуры, основные искусствоведческие и культурологические понятия и категории, наиболее репрезентативные концепции культуры, искусства и художественного творчества	Отсутствие знаний	Фрагментарные представления о предмете и задачах истории и философии искусства, этапах его развития, особенностях и направлениях развития культурологического знания, основных методах искусствоведческого исследования, месте искусства в контексте культуры, основных искусствоведческих и культурологических понятиях и категориях, наиболее репрезентативных концепциях культуры, искусства и художественного творчества	В целом успешные, но содержащие отдельные пробелы и не вполне систематизированные представления о предмете и задачах истории и философии искусства, этапах его развития, особенностях и направлениях развития культурологического знания, основных методах искусствоведческого исследования, месте искусства в контексте культуры, основных искусствоведческих и культурологических понятиях и категориях, наиболее репрезентативных концепциях культуры, искусства и художественного творчества	Сформированные представления о предмете и задачах истории и философии искусства, этапах его развития, особенностях и направлениях развития культурологического знания, основных методах искусствоведческого исследования, месте искусства в контексте культуры, основных искусствоведческих и культурологических понятиях и категориях, наиболее репрезентативных концепциях культуры, искусства и художественного творчества
Уметь: характеризовать специфику и общность философии искусства и конкретных искусствоведческих дисциплин (киноведения, литературоведения,	Отсутствие знаний	Фрагментарное использование умения характеризовать специфику и общность философии искусства и конкретных искусствоведческих	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы и не вполне сформированное умение характеризовать специфику и общность философии искусства и конкретных	Сформированное и систематическое умение характеризовать специфику и общность философии искусства и конкретных искусствоведческих

театроведения, музыковедения и др.), анализировать произведения искусства в контексте культуры; самостоятельно и профессионально проводить анализ и давать оценку современным явлениям (тенденциям) в области культуры		дисциплин (киноведения, литературоведения, театроведения, музыковедения и др.), анализировать произведения искусства в контексте культуры; самостоятельно и профессионально проводить анализ и давать оценку современным явлениям (тенденциям) в области культуры	искусствоведческих дисциплин (киноведения, литературоведения, театроведения, музыковедения и др.), анализировать произведения искусства в контексте культуры; самостоятельно и профессионально проводить анализ и давать оценку современным явлениям (тенденциям) в области культуры	ких дисциплин (киноведения, литературоведения, театроведения, музыковедения и др.), анализировать произведения искусства в контексте культуры; самостоятельно и профессионально проводить анализ и давать оценку современным явлениям (тенденциям) в области культуры
Владеть: специальной терминологией, навыками искусствоведческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения	Отсутствие знаний	Фрагментарное владение специальной терминологией, навыками искусствоведческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения	В целом успешное, но имеющее отдельные проблемы и не вполне сформированное владение специальной терминологией, навыками искусствоведческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения	Успешное и систематическое владение специальной терминологией, навыками искусствоведческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения культуры и собственной деятельности, способности понимать Другого

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Студентам обеспечен доступ к электронно-библиотечным системам «Айбукс», «Лань» и «Юрайт».

4.1. Основная литература

1. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
2. Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
3. Пондопуло Г. Культура образца. Формирование культурных парадигм Востока и Запада. М., 2014.
4. Пондопуло Г., Ростockая М. Введение в науку о культуре (философия, антропология, история культуры). М., 2017.

4.2. Дополнительная литература

1. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. СПб, 1995.
2. Кассу Ж. Энциклопедия символизма: Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка. М., 1998.
3. Кино: Энциклопедический словарь. М., 1986.
4. Культурология XX век. Словарь. СПб., 1997.
5. Культурология. XX век. Энциклопедия. Т. 1, 2. Изд. 2. М., 2010.
6. Лексикон неонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века. М., 2003.
7. Литературная энциклопедия терминов и понятий. М., 2001.
8. Мифы народов мира. Т. 1-2. М., 1980.
9. Музыкальная энциклопедия. Т.1-6. М., 1973-1982.
10. Новая философская энциклопедия. В 4-х т. М., 2000-2001.
11. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство. Т. 1-2. М., 1986.
12. Ришар Л. Энциклопедия экспрессионизма: Живопись и графика. Скульптура. Архитектура. Литература. Драматургия. Театр. Кино. Музыка. М., 2003.

13. Русское искусство. Иллюстрированная энциклопедия: Архитектура. Графика. Живопись. Скульптура. Художники театра. М., 2001.
14. Словарь средневековой культуры / под редакцией А.Я. Гуревича, М., 2003.
15. Холл Дж. Словарь сюжетов и символов в искусстве. М., 1997.
16. Энциклопедия романтизма. М., 2001.
17. Августин. Исповедь. М., 1991.
18. Аверинцев С. и др. Категории поэтики в смене литературных эпох// Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. Сб. статей. М.: Наследие, 1994. С. 3-38.
19. Антисери Д. и Реале Дж.
20. Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. С.-Петербург, Пневма, 2003.
21. Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. С.-Петербург, Пневма, 2002.
22. Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. ТОО ТК «Петрополис», Санкт-Петербург, 1997.
23. Аристотель. Политика. Кн. VIII. Поэтика. // Собр. соч. в 4-х т. Т.4.
24. Аспекты культуры: классика и современность. Сост. и отв.ред. М. Ростокская. - М., ВГИК, 2001.
25. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
26. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
27. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.

28. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4-х т. Т.1. Лекции по эстетике. М., 1968-1973.
29. Гнедич П.П. Всемирная история искусства. М., 1998.
30. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. Учебное пособие. СПб., 1998.
31. Кант И. Критика способности суждения. Собр. соч. в 6-ти т. Т.5. М., 1966.
32. Кириллова Н. Б. Медиакultura: теория, история, практика: Учебное пособие. М., 2008.
33. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
34. Культурология XX век. Антология. М., Юрист, 1995. (Лики культуры)
35. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
36. Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
37. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
38. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М.-СПб, 20016.
39. Платон. Тимей. Гипий больший. Пир. Законы. Государство. Кн. 2. // Собр. соч. в 3-х т. Т. 1-3.
40. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
41. Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
42. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
43. Теория культуры: Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2010.
44. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
45. Флоренский П.А. У водоразделов мысли. Часть вторая. Воплощение формы (действие и орудие)// Соч. в 4-х тт. Т. 3/1. М., 1999, с. 373-449.

46. Философия культуры. Становление и развитие. СПб.: 1998.
47. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
48. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.
49. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
50. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
51. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
52. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
53. Белл Д. Массовая культура и современное общество // "Америка", № 103.
54. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
55. Бубер М. Я и Ты. М.: 1993.
56. Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*. Т.1. Раннее христианство. Византия. Т.2. Славянский мир. Древняя Русь. Россия. 3 изд. М., 20016.
57. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 4-х т. М., 1956-1970.
58. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
59. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
60. Зайцева Л.А. Киноязык: Опыт мифотворчества. М., 2011.
61. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Moda. С. 234-291.
62. История зарубежного кино. В 2-х т. Изд. 2-е. М., 1965.
63. История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
64. История отечественного кино. М., 2005.
65. Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
66. Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
67. Кривцун О.А. Психология искусств. 2 изд. М., 2015.

68. Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
69. Ламсден Ч., Гушурст А. Генокультурная коэволюция. Человеческий род в становлении // Человек, 1991, № 3.
70. Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 2012.
71. Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. М., 1998.
72. Лосев А. Философия. Мифология. Культура. Мыслители XX века. М., 1991.
73. Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Введение. СПб., 1994.
74. Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.
75. Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
76. Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
77. Моль А. Социодинамика культуры. М.: 1993.
78. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
79. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992.
80. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990.
81. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
82. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики. Очерки становления языка зарубежного документального кино. М., 2011.
83. Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
84. Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
85. Ортега-и-Гассет Х. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
86. Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.

87. Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. М., 2012.
88. Тарковский А. Начало... и пути. Воспоминания, интервью, лекции и статьи. Сост. и ред. М.Ростоцкая. – М.: ВГИК, 1994.
89. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
90. Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
91. Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
92. Фромм Э. Здоровое общество. - М.: 2006.
93. Хренов Н.А. Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М., 2008.
94. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
95. Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
96. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства М.: 2002.
97. Эпохи, стили, направления. М., 2007.
98. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модуля)

1. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
2. <http://culturolog.ru/>
3. <http://www.countries.ru/library.htm>
4. <http://www.lib.ru/CULTURE/>

5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекции проводятся в аудиториях ВГИК, оборудованных в соответствии с требованиями учебного процесса.

В процессе обучения используются:

мебель учебного назначения

аудиовизуальные средства обучения (телевизор)

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ АССИСТЕНТАМИ-СТАЖЕРАМИ

В каб. 320 ВГИК на кафедре эстетики, истории и теории культуры учащиеся могут ознакомиться с текстами по истории и философии искусства и культуры. Педагоги кафедры отобрали показательные фрагменты наиболее известных и влиятельных текстов с древнейших времен до наших дней. Курс предлагает возможность углубления знаний по интересующей ассистента-стажера тематике. В процессе обучения используются разработанные педагогом презентации.

