

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КИНЕМАТОГРАФИИ
имени С.А. Герасимова»
(ФГБОУ ВО ВГИК имени С.А. Герасимова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-методической,
Научной и воспитательной работе

_____ **И.В. Коротков**

«_____» _____ 20__ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
2.1.11 (Ф) Современные проблемы искусствознания

по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

ФГТ

Научная специальность: 5.10.3. Виды искусства (Кино-, теле- и другие
экранные искусства)

Курс 2

Форма обучения: очная

Москва, 2024

Составители

кандидат искусствоведения, доцент Н.Г. Косенкова.

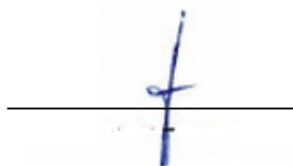
Рабочая программа учебной дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951, зарегистрированными 23.11.2021 № 65943

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры истории и философии

Протокол № 1 от «31» августа 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник МО

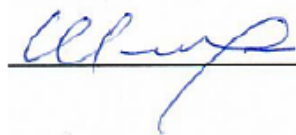
В.В. Атаман

Заведующий отделом
аспирантуры и докторантуры

С.М. Медведева

Заведующий библиотекой

В.М. Шипулина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	5
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ.....	5
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	5
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	7
4.1 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЁМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВИДАМ РАБОТ ПО СЕМЕСТРАМ	7
4.2 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
4.3 ЛЕКЦИИ/ ПРАКТИЧЕСКИЕ/ ЗАНЯТИЯ	10
5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	22
6. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	24
6.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	25
6.2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ.....	25
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	27
7.1 ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА	27
7.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА	27
7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ И ДРУГИЕ МАТЕРИАЛЫ К ЗАНЯТИЯМ.....	28
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ).....	28
9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	28
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ).....	28
11. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ	29
Виды и формы отработки пропущенных занятий.....	29

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
2.1.11 (Ф) «Современные проблемы искусствознания»
по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
Научная специальность: 5.10.3. Виды искусства
(Кино-, теле- и другие экранные искусства)

Цель освоения дисциплины: целью освоения курса «Современные проблемы искусствознания» является изучение онтологических, исторических и научно-теоретических аспектов искусствознания.

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в факультативные дисциплины учебного плана по программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины формируются следующие знания и умения:

Знания:

- знание методов рассмотрения проблематики в сфере художественной культуры;
- знание специфики исследований, проводимых в области искусствознания;
- знание основных тенденций современного искусства;
- знание структуры искусствоведения и искусствознания;
- знание основных этапов развития теории и методологии искусствознания, направлений его развития на современном этапе.

Умения:

- умение формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;
- умение выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
- умение обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных, вести библиографическую работу с использованием современных информационных технологий;
- умение, исходя из задач конкретного исследования, проводить анализ явлений художественной культуры, причины их возникновения, определять ценностные качества произведений, работать с материалами смежных источников из областей философии, социологии, религии, психологии и других наук.

Краткое содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины / в т.ч. практическая подготовка:
72 часа / 2 зач. ед.)

Промежуточный контроль: зачет

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения курса «Современные проблемы искусствознания» является изучение онтологических, исторических и научно-теоретических аспектов искусствознания как науки, способной к осмыслению художественных процессов в культуре и искусстве. Основной акцент при изучении дисциплины ставится на исследовании аспектов современного искусствознания.

2. Место дисциплины в учебном процессе

Дисциплина «Современные проблемы искусствознания» относится к факультативной части Блока 2 «Образовательный компонент» учебного плана. Курс «Современные проблемы искусствознания» реализуется в соответствии с требованиями ФГТ, ОПОП ВО и Учебного плана по научной специальности: 5.10.3. Виды искусства (Кино-, теле- и другие экранные искусства).

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Современные проблемы искусствознания» являются «История и теория мирового киноискусства», «История и философия науки».

Рабочая программа дисциплины «Современные проблемы искусствознания» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Данная дисциплина должна способствовать формированию обучающегося следующих профессиональных навыков:

- способность свободно пользоваться концептуальным аппаратом искусствознания и применять его в анализе произведений искусства;
- способность характеризовать основные особенности и теоретические достижения изучаемых авторов и концепций;
- способность критически воспринимать любые концепции и парадигмы как исторически, культурно и идеологически обусловленные определенными социокультурными обстоятельствами дискурсы;
- способность формулировать свои собственные идеи или подходы к изучаемым вопросам в свете изученных теорий и подходов.

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен:

Знать:

- методы рассмотрения проблематики в сфере художественной культуры;
- специфику исследований, проводимых в области искусствознания;
- основные тенденции современного искусства, его национальную специфику, понимать онтологический характер художественной традиции;
- структуру искусствоведения и искусствознания, место искусствознания в сфере гуманитарных дисциплин;
- основные этапы развития теории и методологии искусствознания, направления его развития на современном этапе.

Уметь:

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;
- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом имеющихся литературных данных, вести библиографическую работу с использованием современных информационных технологий;
- проводить анализ явлений художественной культуры, исходя из задач конкретного исследования, выявлять причины их возникновения, определять ценностные качества произведений, работать с материалами смежных источников из областей философии, социологии, религии, психологии и других наук.

Владеть:

- научной систематикой изучения процессов художественной культуры;
- приемами анализа содержания современных произведений искусства;
- способами решения вопросов общественной практики для развития сферы искусства и художественной культуры;
- навыками теоретического мышления и методами оценки разделов искусствознания,
- самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности навыки проведения исследований в сфере искусствознания, расширять и углублять научное мировоззрение.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение по видам работ и семестрам представлено в таблице 1.

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ

Таблица 1

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по годам

Вид учебной работы	Трудоёмкость		
	час. всего	В т.ч. по годам	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану			
1. Контактная работа:			
Аудиторная работа	34		34
<i>в том числе:</i>			
<i>лекции (Л)</i>	20		20
<i>практические занятия (ПЗ)</i>	14		14
<i>курсовая работа (проект) (КР/КП) (консультация, защита)</i>			
<i>консультации перед экзаменом</i>			
<i>контактная работа на промежуточном контроле (КРА)</i>			
2. Самостоятельная работа (СРС)	32		32
¹ <i>реферат/эссе (подготовка)</i>			
<i>курсовая работа/проект (КР/КП) (подготовка)</i>			
<i>расчётно-графическая работа (РГР) (подготовка)</i>			
<i>контрольная работа</i>			
<i>самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам и т.д.)</i>			
<i>Подготовка к экзамену (контроль)²</i>			
<i>Подготовка к зачёту/ зачёту с оценкой (контроль)</i>	6		6
Вид промежуточного контроля:	72		72

¹ Реферат/эссе, КР/КП, РГР, контрольная работа указываются при наличии в учебном плане

² Количество час. из учебного плана (колонка Контроль), ненужное удалить (зачет или экзамен)

4.2 Содержание дисциплины

Таблица 2

Тематический план учебной дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)	Всего	Аудиторная работа		Внеауди- торная работа СР
		Л	ПЗ	
Раздел 1. Становление искусствоведения как науки.		3		
Тема 1. Становление искусствоведения как науки. Междисциплинарная локализация проблематики искусствоведения. Структура искусствоведения, история искусства, критика, общая теория художественного процесса.		1		
Тема 2. Искусствоведение в культуре конца XIX — XX вв.		1		1
Тема 3. Искусствоведение в отечественной культуре XX века.		1		1
Раздел 2. Введение в искусствоведение.		4		
Тема 4. Категории искусства. Художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.		1		2
Тема 5. Соотношение целей и задач искусствоведения. Картина Мира как проблема художественной целостности искусства, пластические системы и стиль, канон в искусстве.		1	1	
Тема 6. Соотношение структуры и целостности произведения и его восприятие, современный взгляд.		1	1	
Тема 7. Авторское и индивидуальное в современном искусствоведении.		1		
Раздел 3. Аспекты типологии и морфологии искусства.		5		
Тема 8. Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Модели морфологии искусства — современные тенденции.		1	2	2
Тема 9. История эволюции видов искусства и критерии их понимания.		1	2	2
Тема 10. Мир искусства как социокультурное и художественное пространство - назначение и		1		

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)	Всего	Аудиторная работа		Внеауди- торная работа СР
		Л	ПЗ	
возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности, поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности.				
Тема 11. Методы изучения искусства и анализа произведения искусства: формальный анализ, формально-психологический, символично-культурологический, социологический.		1	2	2
Тема 12. Проблема использования методов анализа произведения искусства в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата искусствознания.		1	2	
Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания.		4		
Тема 13. Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания.		1		
Тема 14. Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: сакральный образ природного пространства.		1		
Тема 15. Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения.		2		
Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании.		4		
Тема 16. Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения.		1	2	
Тема 17. Функция картины мира как условия художественной образности в анализе современных художественных объектов.		1		
Тема 18. Новое поле факторов и интересов искусствознания во второй половине XX – начале XXI в.		2	2	
Написание реферата (эссе)				25
Подготовка к зачету				3

Наименование разделов и тем дисциплин (укрупнённо)	Всего	Аудиторная работа		Внеаудиторная работа СР
		Л	ПЗ	
Итого по дисциплине	72	20	14	38

Раздел 1. Становление искусствознания как науки.

В данном разделе рассматривается становление искусствознания как науки. Сложная структура пластических искусств определяет многосоставность методологического оснащения искусствознания, его междисциплинарный характер и связь со смежными науками (эстетикой, антропологией, историей, психологией, социологией, филологией).

Тема 1. Становление искусствознания как науки. Междисциплинарная локализация проблематики искусствознания. Структура искусствознания, история искусства, критика, общая теория художественного процесса.

Связь мировоззрения и категории прекрасного. Искусство как форма общественного сознания, и искусствознание как метод его изучения: аспекты сущности, явления, содержания, формы искусства. Исствознание в широком понимании как наука об искусстве и художественной культуре в целом. Осознание особого статуса искусства в культуре и его осмысление в предметных областях искусствознания: теории искусства, истории искусства, художественной критики, их методологические и функциональные отличия. Особенности методологии искусствознания как учебной дисциплины.

Тема 2. Исствознание в культуре конца XIX — XX вв.

Исследование проблем искусства XIX и XX веков. Западное постклассическое искусствознание конца XIX — XX в.в. О сущности, возникновении и развитии художественных стилей. Формальная школа. А. Фон Гильдебранд и проблема архитектурной целостности в изобразительном искусстве. К. Фидлер — неокантианская версия изобразительного искусства как «чистой зрительности». А. Ригль и проблема историзма в искусствознании. Критики и последователи А. Ригля. Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. «Венская школа» искусствознания. Критика формальной школы. Поиски альтернативы формальной школе: духовно-исторический метод, иконология, социологический метод. История искусств как история духа М. Дворжака. Социология А. Хаузера. Иконология Э. Панофского. Попытки синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков — «структурная наука» о художественных стилях. «Структурная наука» Г. Кашница и проблема жизнеподобия. «Структурная наука» Г. Зельдмайра.

Тема 3. Исствознание в отечественной культуре XX века.

Изменение статуса истории искусства (до 1910-х гг. фактически вспомогательная дисциплина при классической филологии и археологии). Создание Петербургского института истории искусств (1912 г., открыт В.П. Зубовым) — первый шаг становления искусствознания как самостоятельной

науки в России. И.Э. Грабарь – руководитель издания первой научной «Истории русского искусства». Переводы трудов Вёльфлина, Гильдебрандта. «История живописи...» А. Бенуа (1912-1917). Методологические искания в советском искусствознании 1920-х гг. Стремление к преодолению формального искусствознания, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие «внутренней формы») в работах А. Габричевского, Б. Виппера, А. Бакушинского, Д. Недовича. Интерес к социологической проблематике. Деятельность научно-исследовательских центров: Государственная академия художественных наук (ГАХН), Научно-исследовательский институт археологии искусствознания, Государственный институт истории искусств, Московский институт историко-художественных изысканий и музееведения (МИХМ), Всесоюзная академия архитектуры. Ориентация на естественнонаучные методы в изучении искусства у Л.С. Выготского. Восприятие искусства как объект научного анализа. Психологический анализ «эстетических знаков». Психология искусства через исследование формы и материала искусства. Многообразие методов исследования искусства в современной отечественной науке.

Раздел 2. Введение в искусствознание.

Основные задачи данного раздела определены необходимостью ознакомления со спецификой связи предметов искусствоведения и искусствознания. С этой целью раскрывается проблема творческого процесса и категорий его изучения. Реализация основных целей и задач раздела сводится к рассмотрению вопросов взаимодействия методов искусствоведения и искусствознания, условий их сходства и различий в отношении мировой истории искусства и художественных процессов.

Тема 4. Категории искусства. Художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.

Ступени формирования художественного образа. Синтез искусств – современные тенденции. Основные направления и приемы современного искусства. Сравнительный анализ основных направлений и приемов современного искусства.

Тема 5. Соотношение целей и задач искусствознания. Картина мира как проблема художественной целостности искусства, пластические системы и стиль, канон в искусстве.

Становление культурной истории за последнее столетие свидетельствует о чрезвычайной плодотворности использования художественной картины мира в качестве некоего систематизированного предпосылочного знания. Традиции такой методологии связаны с именами Я. Буркхардта, К. Лампрехта, В.Г. Рилля, Й. Хейзинги, М. Вебера. В их трудах эпоха, прочитанная через «язык» ее культуры, как бы оживает, обретает краски, подвижность форм, правдоподобно-пластический образ. Художественная картина мира того или иного социального состояния обнаруживает себя как предпосылка и герменевтический элемент воссоздания целостного представления об истории, об эпохе. В качестве интегративного понятия подобной целостности выступает категория,

выполняющая роль культурно-исторической универсалии. Художественный стиль представляет собой достаточно устойчивую для определенного периода истории искусства, конкретного направления, течения, школы или одного художника систему принципов художественного мышления, способов образного выражения, изобразительно-выразительных приемов, конструктивно-формальных структур и т.п. Академик Л.Ф. Лосев определял стиль как принцип конструирования всего потенциала художественного произведения на основе его тех или иных надструктурных и внехудожественных заданностей и его первичных моделей, ощущаемых, однако, имманентно самим художественным структурам произведения.

Тема 6. Соотношение структуры и целостности произведения и его восприятие, современный взгляд.

Критерии целостности и системности художественного образа. Рациональное и эстетическое содержание формы. Художественный образ является одной из основных категорий искусствознания, без чего не представляется возможным решение главной задачи науки об искусстве – проанализировать и интерпретировать произведение художественной культуры, являющееся предметом искусствоведческой рефлексии. Благодаря последней осуществляется познание искусства в процессе художественной коммуникации и раскрывается специфика самой художественной культуры, которая детерминирована содержанием произведения. Кроме того, сама художественная культура представляет собой рефлексии искусств, вызванную внешними и внутренними интегративными процессами. Таким образом, искусствоведческая рефлексия при восприятии и осмыслении произведений художественной культуры (изобразительных, театральных, музыкальных, экранных и т. д.) обусловлена интегративным характером художественной культуры и объясняющей его рефлексией искусств.

Тема 7. Авторское и индивидуальное в современном искусствознании.

Индивидуально-авторская картина мира – «субъективный образ объективной реальности», который сначала отражается в сознании автора, а затем реализуется в художественном произведении. Картина мира в художественном произведении создается и воплощается: в отборе элементов содержания художественного произведения и средств, употреблении индивидуально-авторских средств. Художественная картина мира вбирает концепты, присущие отдельному авторскому восприятию мира – индивидуальные концепты писателей, художников, режиссёров.

Раздел 3. Аспекты типологии и морфологии искусства.

Данный раздел предполагает рассмотрение на условиях интегративности основных категорий культуры с точки зрения типологии искусства. Оценка материалов истории и теории искусства осуществляется на стыке методов искусствознания и философии: сущность – онтология искусства; явление – феноменология искусства; содержание – типология искусства; форма – морфология искусства.

Тема 8. Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Модели морфологии искусства – современные тенденции.

Задачи морфологии искусства, направления, определяющие развитие морфологических представлений. Единство морфологических структур в естественнонаучном и художественном отношении. Характеристика уровней понимания формы: форма произведения; вид искусства; мир искусства. Форма произведения и три ее составные части: а) материал, технология, функция; б) категории композиции: гештальты формы (статика-динамика, контраст-нюанс, фактура-текстура, симметрия-асимметрия, цвет-колорит и др.); и пропедевтика гармонии (универсальность и всеобщность понятий ритм, симметрия, антропоморфизм, золотое сечение); в) проблема фигуративности в истории искусства и вопросы пластических систем их реализации.

Тема 9. История эволюции видов искусства и критерии их понимания.

Условность в искусстве. Произведение искусства как модель. Функции произведения искусства. Классификация искусств. Иерархия видов искусства и ее историческая подвижность. Критика деления искусств на роды и виды. Происхождение и задачи теории искусства. Категория стиля. Представления о художественной культуре, ее миссии менялись по мере эволюции человечества и в соответствии с динамикой историко-культурных процессов, сменой ценностных ориентиров. Сама художественная культура также трансформировалась под влиянием внешних факторов, достижений научно-технического прогресса. При этом важно отметить, что в процессе художественной коммуникации с начала XX столетия произошло смещение акцентов, перераспределение ролей между ее участниками (художником и публикой), более отчетливо стала ощущаться дифференциация искусства на массовое и элитарное.

Тема 10. Мир искусства как социокультурное и художественное пространство - назначение и возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности, поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности.

Анализ изобразительно-выразительных средств включает в себя оценку художественных приемов, использованных при создании произведения искусства. За многообразием художественных приемов скрывается и многообразие идейных, мировоззренческих установок и принципов.

Тема 11. Методы изучения искусства и анализа произведения искусства: формальный анализ, формально-психологический, символично-культурологический, социологический.

Специфика художественной интерпретации: трансформация смысла, художественных образов, способов воздействия на читателя (зрителя, слушателя), обусловленная природой искусства и мироощущением художника. Исторические сдвиги в интерпретации. Зависимость интерпретации от эпохи,

социального статуса и возраста читателя, зрителя, слушателя. Основные методологические принципы анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др.

Тема 12. Проблема использования методов анализа произведения искусства в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата искусствознания.

Перспективы развития современного искусствознания: использование комплексных методов анализа, стремление включить явление искусства в сложный культурно-исторический контекст. Проблема «кризиса» современного европейского искусствознания.

Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания.

Основным условием анализа художественного процесса выступают пластические системы, которые отвечают целям удостоверения формы как канона на определенном этапе развития искусства и специфике национально-региональных принципов его сложения.

Тема 13. Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания.

На вершине традиции онтологии искусства оказались ключевые фигуры неклассической философии: Ницше и Хайдеггер, определившие практически все развитие западноевропейской философии XX века. В русской философской традиции онтологию искусства разрабатывали Соловьев, Флоренский, Франк, потом Бахтин. XX век значительно обогатил трактовку проблем онтологии искусства. Исследование уже не ограничивается анализом ролей материального носителя произведения искусства и воспринимающего субъекта в процессе смыслопорождения. Речь идет о соотносительности художественной символики с сущностными основами бытия.

Тема 14. Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: сакральный образ природного пространства.

Эволюция мифа, архетипические образы в мифологии, источники образной системы. Канон и стиль искусства могут быть представлены как следствие онтологического прочтения культуры и искусства. Этот план обусловлен этапностью развития искусства и выделен как принцип в различных типологических феноменах. Очень четко онтология материальное-духовное просматривается в народном искусстве, также искусстве средневековом.

Тема 15. Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения.

Феноменология искусства и основы восприятия произведения: психофизиологические факторы восприятия – импринтинг, миметизм, пралогическое мышление, перцептивно-апперцептивные критерии восприятия, дипластия. Социокультурные факторы восприятия в конкретную историческую эпоху. Связь феноменологии с психологией искусства (психологией художественного творчества и восприятия); с социологией искусства (социально-историческая стратификация художественной формы как проблема типологии искусства).

Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании.

Важными феноменами второй половины XX века начала XXI столетия выступают новые виды и жанры художественной формы, которые нуждаются в определении потенциала искусства и отделения его от нехудожественных модификаций, основанных на поведении «автора».

Тема 16. Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения.

Феноменология искусства и основы восприятия произведения: социокультурный аспект. Содержательные отличия психологического гештальта и художественного образа в искусстве.

Тема 17. Функция картины мира как условия художественной образности в анализе современных художественных объектов.

Вопросом изучения истории развития искусства с применением комплексного подхода к изучению художественной картины мира занимались: Ю. М. Лотман, Б. С. Мейлах, П. К. Соболев и др. Сама художественная картина мира имеет двойственную природу, потому что структура и её система строится на основе пересечения двух типов категорий: философско-мировоззренческих и художественно-эстетических, и их синтез способствует формированию художественной модели мира.

Тема 18. Новое поле факторов и интересов искусствознания во второй половине XX – начале XXI в.

Искусство XX и еще в большей степени XXI в. активно деконструирует свои границы, раздвигая свою традиционную нишу бытования. А это в свою очередь задает новую перспективу анализа искусства прошлого. Кроме того, актуальное состояние искусства является сочетанием самых разнообразных элементов, к числу которых относятся: индустрия искусства, рынок произведений искусства, экология, географическая среда, история, политика, религия, народные обычаи. Условия, в которых существует современное искусство, представляют собой синтетическое единство взаимодействующих в процессе художественного производства внешних и внутренних факторов. Проблема его осмысления связана, помимо всего прочего, с отсутствием комплексного теоретического подхода к анализу художественного процесса и связанного с этим подходом языка описания сферы искусства.

4.3 Лекции/ практические/ занятия

Таблица 3³

Содержание лекций/ практических занятий и контрольные мероприятия

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Вид контрольного мероприятия ⁴	Кол-во часов ⁵
1.	Раздел 1. Становление искусствоведения как науки.			
	Тема 1. Становление искусствоведения как науки. Междисциплинарная локализация проблематики искусствоведения. Структура искусствоведения, история искусства, критика, общая теория художественного процесса.	<u>Лекция</u> «Становление искусствоведения как науки. Междисциплинарная локализация проблематики искусствоведения. Структура искусствоведения, история искусства, критика, общая теория художественного процесса».	Устный опрос	
	Тема 2. Искусствоведение в культуре конца XIX — XX вв.	<u>Лекция.</u> «Искусствоведение в культуре конца XIX — XX вв.».	Устный опрос	
	Тема 3. Искусствоведение в отечественной культуре XX века.	<u>Лекция.</u> «Искусствоведение в отечественной культуре XX века»	Тестирование	
2	Раздел 2. Введение в искусствоведение.			
	Тема 4. Категории искусства. Художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.	<u>Лекция.</u> «Категории искусства. Художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства».	Устный опрос	
	Тема 5. Соотношение целей и задач искусствоведения. Картина Мира как проблема художественной целостности искусства,	<u>Лекция.</u> «Соотношение целей и задач искусствоведения»	Устный опрос	
		<u>Практическое занятие.</u> «Картина Мира как проблема художественной целостности искусства».	Коллоквиум	

³ Добавить в лекции и практические занятия цифровые инструменты и технологии

⁴ Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических занятий: устный опрос, контрольная работа, тестирование, коллоквиум и т.д.

⁵ Участие обучающихся в выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков по профилю образовательной программы.

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Вид контрольного мероприятия ⁴	Кол-во часов ⁵
	пластические системы и стиль, канон в искусстве.			
	Тема 6. Соотношение структуры и целостности произведения и его восприятие, современный взгляд.	<u>Лекция.</u> «Соотношение структуры и целостности произведения»	Устный опрос	
		<u>Практическое занятие.</u> «Восприятие художественного произведения»	Коллоквиум	
	Тема 7. Авторское и индивидуальное в современном искусствоведении.	<u>Лекция.</u> «Авторское и индивидуальное в современном искусствоведении»	Тестирование	
3	Раздел 3. Аспекты типологии и морфологии искусства.			
	Тема 8. Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Модели морфологии искусства – современные тенденции.	<u>Лекция.</u> «Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения».	Устный опрос	
		<u>Практическое занятие.</u> «Модели морфологии искусства – современные тенденции».	Коллоквиум	
	Тема 9. История эволюции видов искусства и критерии их понимания.	<u>Лекция.</u> «История эволюции видов искусства».	Устный опрос	
		<u>Практическое занятие.</u> Эволюция видов искусства – современные тенденции.	Коллоквиум	
	Тема 10. Мир искусства как социокультурное и художественное пространство - назначение и возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности, поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности.	<u>Лекция.</u> «Мир искусства как социокультурное и художественное пространство - назначение и возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности, поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности».	Устный опрос	
	Тема 11. Методы изучения искусства и анализа произведения искусства: формальный анализ, формально-	<u>Лекция.</u> «Методы изучения искусства и анализа произведения искусства: формальный анализ, формально-	Устный опрос	

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Вид контрольного мероприятия ⁴	Кол-во часов ⁵
	психологический, символично- культурологический, социологический.	психологический, символично- культурологический, социологический.»		
		<u>Практическое занятие.</u> Применение методов анализа произведения искусства.	Практическая работа	
	Тема 12. Проблема использования методов анализа произведения искусства в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата искусствознания.	<u>Лекция.</u> «Проблема использования методов анализа произведения искусства в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата искусствознания»	Устный опрос	
		<u>Практическое занятие.</u> Анализ произведений искусства.	Практическая работа	
Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания.				
	Тема 13. Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания.	<u>Лекция.</u> «Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания»	Устный опрос	
	Тема 14. Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: сакральный образ природного пространства.	<u>Лекция.</u> «Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: сакральный образ природного пространства».	Устный опрос	
	Тема 15. Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения.	<u>Лекция.</u> «Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения».	Тестирование	
Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании.				
	Тема 16. Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения.	<u>Лекция.</u> Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения.	Устный опрос	
		<u>Практическое занятие.</u> Анализ произведений.	Практическая работа.	
	Тема 17. Функция картины мира как условия художественной	<u>Лекция.</u> Функция картины мира как условия художественной образности в анализе	Устный опрос	

№ п/п	Название раздела, темы	№ и название лекций/ лабораторных/ практических/ семинарских занятий	Вид контрольного мероприятия ⁴	Кол-во часов ⁵
	образности в анализе современных художественных объектов.	современных художественных объектов.		
	Тема 18. Новое поле факторов и интересов искусствознания во второй половине XX – начале XXI в.	<u>Лекция.</u> Новое поле факторов и интересов искусствознания во второй половине XX – начале XXI в.	Устный опрос	
		<u>Практическое занятие.</u> Анализ проблематики искусствознания на современном этапе.	Итоговая практическая работа.	
ИТОГО:				

Таблица 4

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины

№ п/п	Название раздела, темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения	Кол-во часов
Раздел 1. Становление искусствознания как науки.			
1.	Тема 1. Становление искусствознания как науки. Междисциплинарная локализация проблематики искусствознания. Структура искусствознания, история искусства, критика, общая теория художественного процесса.	Структура искусствознания, история искусства, критика, общая теория художественного процесса.	
2.	Тема 2. Искусствознание в культуре конца XIX — XX вв.	А. Ригль и проблема историзма в искусствознании. Критики и последователи А. Ригля. Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. «Венская школа» искусствознания. Критика формальной школы.	1
3.	Тема 3. Искусствознание в отечественной культуре XX века.	Методологические искания в советском искусствознании 1920-х гг. Стремление к преодолению формального искусствознания, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие «внутренней формы») в работах А. Габричевского, Б. Виппера, А. Бакушинского, Д. Недовича.	1
Раздел 2. Введение в искусствознание.			
4.	Тема 4. Категории искусства. Художественный	Синтез искусств – современные тенденции. Основные направления и приемы современного искусства.	2

№ п/п	Название раздела, темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения	Кол-во часов
	образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.		
5.	Тема 5. Соотношение целей и задач искусствознания. Картина Мира как проблема художественной целостности искусства, пластические системы и стиль, канон в искусстве.		
6.	Тема 6. Соотношение структуры и целостности произведения и его восприятие, современный взгляд.		
7.	Тема 7. Авторское и индивидуальное в современном искусствознании.		
Раздел 3. Аспекты типологии и морфологии искусства.			
8.	Тема 8. Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Модели морфологии искусства – современные тенденции.	Единство морфологических структур в естественнонаучном и художественном отношении. Характеристика уровней понимания формы: форма произведения; вид искусства; мир искусства	2
9.	Тема 9. История эволюции видов искусства и критерии их понимания.	Классификация искусств. Иерархия видов искусства и ее историческая подвижность.	2
10.	Тема 10. Мир искусства как социокультурное и художественное пространство - назначение и возникновение видов специализированной художественно- творческой деятельности, поиск новых средств выражения образа и		

№ п/п	Название раздела, темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения	Кол-во часов
	функции в бытовой повседневности.		
11.	Тема 11. Методы изучения искусства и анализа произведения искусства: формальный анализ, формально-психологический, символично-культурологический,	Зависимость интерпретации произведения искусства от эпохи, социального статуса и возраста читателя, зрителя, слушателя. Основные методологические принципы анализа произведения искусства.	2
12.	Тема 12. Проблема использования методов анализа произведения искусства в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата искусствознания.		
Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания.			
13.	Тема 13. Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания.		
14.	Тема 14. Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: сакральный образ природного пространства.		
15.	Тема 15. Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения.		
Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании.			
16.	Тема 16. Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения.		
17.	Тема 17. Функция картины мира как		

№ п/п	Название раздела, темы	Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного изучения	Кол-во часов
	условия художественной образности в анализе современных художественных объектов.		
18.	Тема 18. Новое поле факторов и интересов искусствоведения во второй половине XX – начале XXI в.		

5. Образовательные технологии

Лекция, коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов и эссе.

Таблица 5

Применение активных и интерактивных образовательных технологий

№ п/п	Тема и форма занятия	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
1.	Раздел 1. Становление искусствоведения как науки.	
	Тема 1. Становление искусствоведения как науки. Междисциплинарная локализация проблематики искусствоведения. Структура искусствоведения, история искусства, критика, общая теория художественного процесса.	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
	Тема 2. Искусствоведение в культуре конца XIX — XX вв.	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
	Тема 3. Искусствоведение в отечественной культуре XX века.	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
2	Раздел 2. Введение в искусствоведение.	
	Тема 4. Категории искусства. Художественный образ, средства художественного синтеза как условия создания и восприятия искусства.	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
		ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии</i>

№ п/п	Тема и форма занятия	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
	Тема 5. Соотношение целей и задач искусствознания. Картина Мира как проблема художественной целостности искусства, пластические системы и стиль, канон в искусстве.	(работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
		ПЗ Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
	Тема 6. Соотношение структуры и целостности произведения и его восприятие, современный взгляд.	ЛЗ Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
		ПЗ Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
	Тема 7. Авторское и индивидуальное в современном искусствознании.	ЛЗ Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
3	Раздел 3. Аспекты типологии и морфологии искусства.	
	Тема 8. Проблема формы в искусстве и морфология как метод ее изучения. Модели морфологии искусства – современные тенденции.	ЛЗ Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
		ПЗ Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
	Тема 9. История эволюции видов искусства и критерии их понимания.	ЛЗ Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
		ПЗ Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).
	Тема 10. Мир искусства как социокультурное и художественное пространство - назначение и возникновение видов специализированной художественно-творческой деятельности, поиск новых средств выражения образа и функции в бытовой повседневности.	ЛЗ Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).

№ п/п	Тема и форма занятия	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
	Тема 11. Методы изучения искусства и анализа произведения искусства: формальный анализ, формально-психологический, символично-культурологический, социологический.	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
		ПЗ <i>Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
	Тема 12. Проблема использования методов анализа произведения искусства в изучении неклассических жанров современных объектов с использованием аппарата искусствознания.	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
		ПЗ <i>Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
4	Раздел 4. Онтологический и феноменологический аспекты искусствознания.	
	Тема 13. Сущность искусства и онтология искусства как метод искусствознания.	ЛЗ <i>Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
	Тема 14. Онтология народного искусства – научная тема в искусствознании: сакральный образ природного пространства.	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
	Тема 15. Проблема явления в искусстве и задачи феноменологии искусства. Феноменология искусства и основы восприятия произведения.	ЛЗ <i>Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
5	Раздел 5. Научная аналитика в искусствознании.	
	Тема 16. Дипластия как центральный фактор восприятия и ее функция в драматургии произведения.	ЛЗ <i>Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
		ПЗ <i>Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
	Тема 17. Функция картины мира как условия художественной образности в анализе современных художественных объектов.	ЛЗ <i>Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>
	Тема 18. Новое поле факторов и интересов искусствознания во	ЛЗ <i>Лекция, демонстрация презентаций, информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).</i>

№ п/п	Тема и форма занятия	Наименование используемых активных и интерактивных образовательных технологий
	второй половине XX – начале XXI в.	
	ПЗ	Коллоквиум, интерактивная беседа, творческая дискуссия, просмотр кинофильмов и их фрагментов, подготовка докладов. Информационные и коммуникационные технологии (работа аспирантов с учебно-методическим порталом, электронными ресурсами).

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности

Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (текущий контроль)

Перечень вопросов для подготовки к контрольным работам

Контрольная работа №1

1. Искусство: предмет, структура, функции.
2. Влияние искусства на формирование личности.
3. Способы художественного мышления.
4. Художественный образ.
5. Уровни постижения произведений искусства.
6. Особенности семиотико-культурологического анализа произведения искусства
7. Особенности языка пространственных видов искусства.
8. Особенности языка временных видов искусства.
9. Особенности языка синтетических видов искусства.
10. Жанры искусства.

Контрольная работа №2

1. Основные виды изобразительного искусства.
2. Декоративно-прикладное искусство
3. Архитектура как вид искусства.
4. Фотография и дизайн как искусство.
5. Особенности кино как вида искусства.
6. Основные выразительные средства кино.
7. Особенности языка театра как синтетического вида искусства.
8. Отражение кризисных явлений современного общества в художественном сознании.

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию (зачет)

1. Искусство: предмет, структура, функции.
2. Влияние искусства на формирование личности.
3. Способы художественного мышления.

4. Художественный образ.
5. Уровни постижения произведений искусства.
6. Особенности семиотико-культурологического анализа произведения искусства.
7. Особенности языка пространственных видов искусства.
8. Особенности языка временных видов искусства.
9. Особенности языка синтетических видов искусства.
10. Жанры искусства.
11. Основные виды изобразительного искусства.
12. Декоративно-прикладное искусство
13. Архитектура как вид искусства.
14. Фотография и дизайн как искусство.
15. Особенности кино как вида искусства.
16. Основные выразительные средства кино.
17. Театр как вид искусства.
18. Основные выразительные средства театра.
19. Особенности языка театра как синтетического вида искусства.
20. Отражение кризисных явлений современного общества в художественном сознании.
21. Модернизм в искусстве.
22. Кубизм и конструктивизм в искусстве.
23. Абстракционизм в искусстве.
24. Сюрреализм в искусстве.
25. Поп-арт в искусстве.
26. Литература «потока сознания».
27. Реализм в искусстве.
28. Реалистическое направление в живописи.
29. Постмодернизм в искусстве.
30. Проблема человека и общества в кинематографе XX века.

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание шкал оценивания

Для оценки знаний, умений, навыков и формирования компетенции по дисциплине применяется **традиционная** система контроля и оценки успеваемости аспирантов: «зачтено», «не зачтено».

Критерии оценивания результатов обучения

Таблица 8

Оценка	Критерии оценивания
<i>зачтено</i>	заслуживает аспирант, освоивший знания, умения и теоретический материал без пробелов; выполнивший все задания, предусмотренные учебным планом; практические навыки профессионального применения освоенных знаний сформированы.
<i>не зачтено</i>	заслуживает аспирант, не освоивший знания, умения и теоретический материал, учебные задания не выполнены, практические навыки не сформированы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература

1. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа : учебное пособие / В. Г. Арсланов ; НИИ теории и истории изобр. искусства РАХ. - М. : Академический проект, 2015. - 344 с.
2. Лободанов, А. П. Семиотика искусства: история и онтология: учебное пособие / А. П. Лободанов; авт. обращения к читателям: рек. МГУ, акад. РАН, проф. В.А. Садовничий. - 2-е изд. - М. : Изд. МГУ, 2013. - 680 с.
3. Пластическое мышление в живописи, архитектуре, кино и фотографии: сборник / РАН, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Рос. академия художеств, отдел теории искусства НИИ РАХ ; авт. проекта и гл. ред. серии: С. Я. Левит ; авт. предисл., сост. тома и гл. ред.: О. А. Кривцун, д-р философ. н. ; ред.: С. А. Арсланова ; серийное оформ.: П. П. Ефремов ; сост. указ. им.: Е. Н. Балашова. - М. - СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2019. - 352 с.
4. Разлогов К.Э. Искусство экрана: от синематографа до Интернета. М.: РОССПЭН, 2010.

7.2 Дополнительная литература.

1. Аксенова, А. История искусств. Просто о важном. Стили, направления и течения / А. Аксенова. - М.: Эксмо, 2017. - 220 с.
2. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 275 с.
3. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм: Учебное пособие / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 287 с.
4. Арсланов, В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель / В.Г. Арсланов. - М.: Академический проект, 2015. - 435 с.
5. Беленький, И. История кино. Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство / И. Беленький. - М.: Альпина Паблишер, 2019. - 405 с.
6. Гнедич, П.П. Всеобщая история искусств: живопись, скульптура, архитектура / П.П. Гнедич. - М.: Эксмо, 2018. - 975 с.
7. Кон-Винер, Э. История стилей изобразительных искусств. Пер. с нем. / Э. Кон-Винер. - М.: Ленанд, 2017. - 304 с.
8. Коробова, Г.А. История искусств: Учебное пособие / Г.А. Коробова; Под науч. ред. Г.В. Драч, Т.С. Паниотова. - М.: КноРус, 2013. - 680 с.
9. Махов, Н.М. Онтология искусства: История, теория, философия "старого" и "нового" искусства. Общие аспекты мировой культуры. Теория эстетической парадигмы; теория / Н.М. Махов. - М.: Ленанд, 2016. - 456 с.
10. Шестаков, В.П. История истории искусства: От Плиния до наших дней / В.П. Шестаков. - М.: Ленанд, 2015. - 336 с.

7.4 Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям

Аспирантам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» https://urait.ru/
ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/
ЭБС «Айсбук» https://ibooks.ru/bookshelf?category_id=0
Электронная библиотека ВГИК https://vgik.info/library/

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

1. Журнал «Искусство» // URL: <http://www.iskusstvo-info.ru/>
2. Журнал «Искусство и образование» // URL: <http://www.art-in-school.ru/>
3. Журнал «Искусство кино» // URL: <http://kinoart.ru/>

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Программное обеспечение для персональных компьютеров: операционная система Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSC WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y EnterpriseBuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий; Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL 3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Таблица 9

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, кабинетами

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы (№ учебного корпуса, № аудитории)	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы**
1	2
Лекционная аудитория	Оснащение учебной мебелью. Оснащение компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза Оснащение экраном для показа презентаций
Библиотека университета, читальный зал библиотеки	
Общежитие: Комната для самоподготовки	

10. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины.

Освоение дисциплины предполагает не только обязательное посещение аспирантами аудиторных занятий (лекционных и практических занятий) и активную работу на них, но и самостоятельную учебную деятельность.

Цели самостоятельной работы основаны на формировании умения решать профессиональные задачи с использованием всего арсенала современных средств, потребности к самообразованию и совершенствованию своих знаний, приобретения опыта планирования и организации своего рабочего времени и расширении кругозора.

Самостоятельная работа включает работу с теоретической литературой, написание конспектов по темам. При этом самостоятельная исследовательская работа с источниками и специальной литературой должна способствовать формированию у аспирантов навыков научной исследовательской деятельности.

Содержание практических занятий связано с проблемой расширения поля общей теории искусства за счет акцентирования проблем мировоззрения и локализации проблематики объектов и предметов в смежных с искусствоведением дисциплинах.

Видами и формами самостоятельной работы являются:

Составление сравнительных таблиц современного искусства;

Создание эссе на заданные темы;

Подготовка презентаций на заданные темы;

Анализ произведений искусства;

Анализ фильмов;

Составление библиографических списков;

Создание рецензий на современные фильмы, художественные выставки, арт-объекты, концерты.

Самостоятельная учебная деятельность аспирантов предполагает изучение и конспектирование рекомендуемой преподавателем литературы и подготовку к текущим аттестациям (контрольным работам, выполнению практических заданий). Для освоения всех разделов курса необходимо работать с конспектами лекций, выполнять задания к практическим занятиям, работать с презентационным материалом.

Виды и формы отработки пропущенных занятий

Основной задачей введения обязательной отработки пропущенных учебных занятий по дисциплине является повышение ответственности аспирантов за нарушение правил внутреннего распорядка.

Пропущенные учебные занятия подлежат отработке.

Порядок организации работы:

Преподаватель называет аспиранту даты пропущенных занятий и количество пропущенных учебных часов.

На отработку занятия аспирант должен явиться согласно расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.

При себе аспирант должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.

Отработка аспирантом пропущенных лекций проводится в следующих формах:

- самостоятельное написание аспирантом краткого реферата по теме пропущенной лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
- самостоятельное написание аспирантом конспекта лекции с последующим собеседованием с преподавателем.

Форма отработки аспирантом пропущенной лекции выбирается преподавателем. Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежного контроля по соответствующему разделу учебной программы.

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих способов:

- написание реферата по теме практического занятия с последующим собеседованием с преподавателем (тема реферата обозначается преподавателем);
- самостоятельная работа аспиранта над вопросами практического занятия, с кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисциплины.

Преподаватель принимает отработку пропущенного занятия у аспиранта, делает соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если аспирант демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности по пропущенному материалу. Аспиранту, получившему незачетную оценку, отработка не засчитывается.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что аспирант свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.

Аспиранты допускаются к зачету по дисциплине при условии отработки всех занятий, предусмотренных учебным планом по данной дисциплине.

УТВЕРЖДАЮ:

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

_____ Коротков И. В.
« ____ » _____ 202__ г.

Лист актуализации рабочей программы дисциплины⁶

2.1.11 (Ф) «Современные проблемы искусствознания»

для подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре

Научная специальность: 5.10.3. Виды искусства (Кино-, теле- и другие
экранные искусства)

Форма обучения очная

Год начала подготовки⁷: _____

Курс 2

⁸а) В рабочую программу не вносятся изменения. Программа актуализирована для
20__ г. начала подготовки.

б) В рабочую программу вносятся следующие изменения (указать на какой год
начала подготовки):

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Разработчик(и): _____
(ФИО, ученая степень, ученое звание) «__» _____ 202__ г.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____
_____ протокол № _____ от «__» _____ 202__ г.

Заведующий кафедрой _____

⁶ Рабочая программа дисциплины актуализируется ежегодно перед началом нового учебного года.

⁷ Указывается год начала подготовки, актуализируемой РПД

⁸ Разработчик выбирает один из представленных вариантов.