

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

ПОДПИСАЮ:

Проректор по учебно-методической,
научной и воспитательной работе

М.А. Савварелидзе

08

2020 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ»

Специальность:	52.09.07 Драматургия
Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация выпускника:	Драматург высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Форма обучения:	Очная
Нормативный срок обучения	2 года

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи 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.

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «История и философия искусства и культуры» является частью базового цикла (блока) дисциплин учебного плана по специальности 52.09.07 «Драматургия». Дисциплина реализуется в ассистентуре-стажировке кафедрой эстетики, истории и теории культуры.

Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные в институте по философии, культурологии, эстетике, истории искусств. Дисциплина способствует повышению профессиональной квалификации и необходима для будущей педагогической деятельности.

1.2. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

универсальных (УК)

- готовностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (УК-1);
- способностью уметь видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способностью 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):

- готовностью использовать в своей профессиональной деятельности специальную литературу по профилю деятельности, в смежных областях художественного творчества (ПК-3);
- способностью формировать профессиональное мышление, внутреннюю мотивацию обучаемого, систему ценностей, направленных на гуманизацию общества (ПК-5).

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.

2. Структура, объем и содержание дисциплины

2.1. Структура и объем дисциплины

	Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану			
Общая трудоемкость дисциплины		_____8_____зач.ед. _____288_____час.		
Вид учебной работы		Количество часов 288		
	Всего по уч.плану	В т.ч. по семестрам		
		1	2	3
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):				
Теоретический блок:				
Лекции	26	14	12	
Практический блок:				
практические и семинарские занятия	42+70	22	20+30	40
лабораторные работы (лабораторный практикум)				
Самостоятельная работа:	40+75	20	20+32	43
Теоретический блок:				
Работа с информационными источниками				
Практический блок:				
Контрольная работа				
Курсовая работа				
Работа с УМК				
Создание проекта, эссе, реферата и др. объектов				
Форма итогового контроля	Э+3(35)		Э(35)	3
Всего часов	288	56	149	83

2.2. Тематический план дисциплины

<i>№ п/п</i>	<i>Раздел Дисциплины</i>	<i>Семес тр</i>	<i>Неделя семестра</i>	<i>Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)</i>			<i>Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)</i>
История и философия искусства							
1.	Эволюция представлений о предмете философии искусства	1	1-3	Лекции - 2 ч.	Семинары – 4 ч.	Сам. работа- 4 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен
2.	Философская и художественная сущность искусства	1	4-8	Лекции – 4 ч.	Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 6 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен
3.	Основные принципы классической философии искусства (6 в. до н.э. – XVIII вв.)	1	9-13	Лекции – 4 ч.	Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 6 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен
4.	Основные направления западноевропейской философии искусства первой половины XIX-XXI в.в.	1	14-18	Лекции – 4 ч.	Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 4 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен
5.	Философия искусства в России XI – XXI в.в.	2	1-5	Лекции – 4 ч.	Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 6 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен
6.	Основные категории философии искусства	2	6-8	Лекции – 2 ч.	Семинары – 4 ч.	Сам. работа- 4 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен
7.	Виды искусства	2	9-13	Лекции – 4 ч.	Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 6 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен
8.	Искусство, общество, техника. Виртуалистика	2	14-16	Лекции – 2 ч.	Семинары – 4 ч.	Сам. работа- 4 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, экзамен

История и философия культуры							
9.	Предмет истории и философии культуры	2	1-3		Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 6 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, зачет
10.	Культура и природа	2	4-6		Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 6 ч.	Опрос, участие в дискуссии на семинаре, зачет
11.	Многообразие ценностей культуры	2	7-9		Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 8 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет
12.	Культура и история	2	10-14		Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 8 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет
13.	Пространство и время в системе культуры	2-3	14-16		Семинары – 6 ч.	Сам. работа- 8 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет
14.	Культура и культуры	3	1-4		Семинары – 8 ч.	Сам. работа- 7 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет
15.	Культура как знаково-символическая система	3	5-8		Семинары – 8 ч.	Сам. работа- 8 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет
16.	Проблемы культурного взаимодействия		9-12		Семинары – 8 ч.	Сам. работа- 8 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет
17.	Культура и разные сферы человеческой деятельности		13-15		Семинары – 8 ч.	Сам. работа- 8 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет
18.	Новые искусства как феномен культуры.		16-18		Семинары – 8 ч.	Сам. работа- 8 ч.	Опрос, доклад, участие в дискуссии на семинаре, зачет

2.3. Тематическое содержание дисциплины

Семестр 1-2. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Раздел 1. Предмет философии искусства

Тема 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. Художественность и мастерство исполнения как главные признаки классического искусства. Смысловое ядро и границы классической философии искусства, связанные с чувственным, эмоциональным отношением к миру, с проблематикой художественного творчества и его результата - произведения искусства (мимесис, катарсис, вдохновение, эстетическое наслаждение, вкус). Центральные для классики категории (прекрасное, трагическое, возвышенное, комическое) и понятия (мера, гармония, калокагатия, канон, порядок, симметрия, ритм, образ, символ). Антропоцентризм и теоцентризм. Принципы универсализма и незаинтересованности. Внутренняя полемичность, вариативность классической эстетики.

Неклассическая философия искусства (XX-XXI вв.) как результат смещения всех составляющих художественной сферы из метафизической сферы в эмпирическую. Перенос внимания с художественности, мастерства, чувственно-эмоционального отношения к искусству, эстетического наслаждения на интеллектуальное удовольствие, интерактивное взаимодействие с артефактом. Акцент на гротескном, шоковом, безобразном, дисгармонии, асимметрии, диссонансе. Появление арт-практик и соответствующих им паракатегорий (абсурд, симулякр, концепт, объект). Отказ от принципов нормативности, иерархичности в пользу релятивизма. Переход от незаинтересованности к ангажированности. Выход из лингвоцентризма в телесность. Хронотипология неклассических форм художественного сознания. Преобладание эстетического над художественным. Проблема границ искусства и неискусства.

Постнеклассическая философия искусства как синтез элементов классики и нонклассики.

Тема 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 *techné*, 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. Персонификация художественного образа в лирическом герое, автопортрете, исполнителе. Роль нормы и канона в процессе создания художественного образа. 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. Тема, идея, замысел, смысл, направленность, пространственно-временная организация, композиция, ритм.

Проблема оригинальности произведения искусства. Шедевр как высшее выражение оригинальности и совершенного мастерства. Оригинал и копия, подделка.

Классификация произведений искусства: декоративно-прикладное искусство, «изящное искусство», «массовое искусство», арт-хаус.

Семиотика искусства: художественный язык и художественная коммуникация. Проблемы тиражирования и репродуцирования. Киноведение в контексте философии искусства.

Тема 3. Место философии искусства в системе гуманитарного знания

Процесс формирования философии искусства, ее становление в качестве самостоятельной научной дисциплины. Соотношение философии искусства с другими гуманитарными науками: теорией культуры, историей, этнологией, психологией, педагогикой, социологией, политологией, экономикой. Обратное воздействие философии искусства на другие отрасли знания в XX-XXI вв.: процессы артизации политики, науки, информатики.

Философия искусства и культурная традиция. Философия искусства и духовный мир человека.

Раздел 2. Философия искусства в историческом ракурсе

Тема 4. Ранние формы искусства. Древний Восток

Ранние проявления искусства и их первоначальные функции. Неолитическая революция и ее значение для развития искусства. Особенности первобытного искусства (миф, символ, художественные архетипы, примитивизм, изография и иероглифика). Предпосылки возникновения взглядов на сущность искусства в Древнем мире (концепции рождения космоса из хаоса, попытки осмысления и описания красоты).

Культура древнейших цивилизаций: общее и особенное. Основные проблемы в художественной культуре Древнего Востока. Мифы, ритуалы, виды и жанры искусства (эпос, фольклор, поэзия, проза, театр, музыка, живопись, скульптура, архитектура). Субординация искусств. Эстетическая проблематика в Священных книгах («Ригведа», «Авеста», «Книга мертвых», «Библия»).

Древний Египет: специфика понимания прекрасного, возвышенного и трагического; древнеегипетский канон в живописи и архитектуре; проблемы религиозного реализма; особенности декоративно-прикладного искусства.

Древняя Индия: индуизм, буддизм и художественный канон Индии: вопросы происхождения искусства в ведической литературе («Натьяшастра»); художественные идеалы; проблемы гармонии и красоты; духовный характер прекрасного как выражения абсолютного совершенства; медитация как путь художественного постижения; эпос; семантическая роль танца в Древней Индии.

Древний и Средний Китай, Древняя Япония: художественные ракурсы конфуцианства, даосизма, чань-буддизма, синтоизма, дзен-буддизма; художественные аспекты психической деятельности; отношение к природе и природа искусства; место и роль человека в художественном универсуме, пространственная символика, иероглифика и каллиграфия; гравюра, поэзия, музыка, театральные условности.

Художественные идеалы Древнего Востока в контексте современной западноевропейской культуры. Древневосточная тематика в кинематографе.

Тема 5. Философия античного искусства

Художественные парадигмы античной культуры. Основные понятия: космос, гармония, пропорция, мера, симметрия, канон, техне, калокагатия, мимесис, пойнсис, катарсис, телесность. Категории: прекрасное, трагическое, комическое. Периодизация античного искусства: хтонический период (архаика); ранняя, средняя, высокая классика; эллинизм.

Хтонический период

Художественные представления периода архаики: космологическое искусство Гомера, Гесиода.

Античная классика

Взгляды Пифагора на искусство. Философия как искусство бытия. Учение о числе. Музыкальная теория. Космологическая гармония сфер. Гармония как единство противоположностей. Красота как симметрия частей. Канон. Воспитательная роль искусства. Искусство и медицина.

Воззрения Гераклита на искусство. Диалектические философские основания: «все возникает через борьбу»; «все течет и изменяется»; «природа любит скрываться». Гармония как результат борьбы и единства противоположностей (метафоры лука и лиры). Мера как всеобъемлющий художественный принцип, эстетика космоса. Модификации огня как объективная основа прекрасного. Родовая относительность красоты.

Взгляды Сократа на искусство. Целесообразность как условие прекрасного и критерий его относительности. Прекрасное и доброе (калокагатия). Телесное и духовное в искусстве. Искусство как подражание природе (скульптура, живопись) и созидание вещей (ремесла). Метод майевтики. Сократическая ирония.

Концепция искусства у Платона. Связь искусства с теорией припоминания и теорией государства. Прекрасное как идея и прекрасное как вещь. Сверхчувственный характер истинно прекрасного, его безотносительность. Красота как любовь к идеям, ее бытийственный характер. Философский экстаз, мистическое постижение прекрасного. Мимесис как подражание абсолютной красоте мира идей. «Три скамьи». Чувственные вещи как тени идей. Искусство как тень теней, копия копий; живопись – «наводнительница теней». Платоновская «пещера». Боговдохновенность художественного творчества: идея «трех колец». Две музы – упорядочивающая и сладострастная. Социальный статус искусства. Институт оценщиков. Теория художественного воспитания. Идеальное произведение искусства. Мера как синтез предела и беспредельного. Гармония и ритм как проявления всего сущего. Эстетика космоса. Жизнь как кукольная игра богов.

Философия искусства Аристотеля. Учение о материи и форме (гилеоморфизм). Полемика с Платоном: «Мой учитель - вещи, которые не умеют лгать». Систематизация признаков прекрасного как свойства самих вещей (порядок, соразмерность, определенность, ограниченность, единство в многообразии, цельность). Мимесис и классификация искусств по средствам, предмету, способу подражания. Роды и виды поэзии: эпос, лирика, драма (трагедия и комедия). Теория драмы и определение трагедии в «Поэтике» Аристотеля. Представления о творческом процессе как интеллектуальном акте, о художественном восприятии как радости узнавания. Теория художественного воспитания. Теория музыки. Учение о катарсисе как очищении при помощи сострадания и страха подобных аффектов. Неясные места в философии искусства Аристотеля и особенности их трактовки в последующие эпохи.

Эллинизм

Специфика цезаристской культуры. Новые черты греко-римского искусства: экспрессивность, символизм, аллегоризм, субъективизм, психологизм, индивидуализм. Сочетание реализма со схематизмом. Примат воображения и фантазии над подражанием. Культ формы. Риторика.

Учения об искусстве стоиков, эпикурейцев, скептиков, теоретиков искусства.

Неоплатонизм. Учение о едином и его ипостасях (ум, душа, космос). Красота как сугубо духовное образование. Иерархия красоты. Световая символика. Огненный и софийный эйдосы. Мифология и творчество как созерцание и проявление софийности. Художественные образы в «Эннеадах».

Проблемы экранизации античных сюжетов.

Тема 6. Философия искусства Средневековья

Преемственность и различия между античным и христианским искусством. Христианская вера как доминанта художественного сознания. Аллегоризм и символизм как системообразующие признаки средневекового искусства (готика, иконопись, духовная музыка, рыцарская поэзия, куртуазные романы, городская литература, фаблио). Проблема авторства. «Неписаная» и ученая теория искусства. Классификация искусств. Философско-художественные различия между ранним и поздним Средневековьем. Противоборство неоплатонической и аристотелистской тенденций: францисканцы и доминиканцы. Христианские мифы и персонажи в мировой художественной культуре.

Раннее Средневековье

Аврелий Августин как систематик раннего христианства. Христианизация платонизма и неоплатонизма. Религиозные, метафизические, психологические, математические основания искусства у Августина. Христианский мистицизм. Бог как Совершенство. Теодицея. Свобода воли. Учение о знании. Наука и мудрость. Философия истории. «Исповедь»: психологический самоанализ. Прекрасное и соответственное. Лестница красоты. Учение о прекрасном: «Форма всякой красоты – единство». Безобразное как отсутствие формы. Атрибуты прекрасного: целостность, единство, симметрия, пропорция, порядок, равенство, сходство, подобие, различие, контраст, число, вес. Художественное восприятие: соразмерность познающего и познаваемого. Теория музыки: 5 видов музыкальных чисел. Понимание искусства и его значение в богопознании.

Бозций. Пифагореизм и неоплатонизм ранних сочинений о музыке и арифметике. Тождество красоты и формы. Художественные проблемы в схоластическом философствовании.

Позднее Средневековье

Проблема веры и разума в обскурантизме и теологическом рационализме: поиски компромисса. Теория двух истин.

Фома Аквинский. Учение о материи и форме (потенциальное и актуальное). Примат разума над волей. Гармонизация разума и веры. Аристотелизм Св. Фомы. Концепция божественной и земной красоты; искусство как богопознание; божественные знаки и символы в искусстве; объективное существование земной красоты; условия красоты (цельность, пропорциональность, ясность); природа человеческого искусства; стадии творческого процесса; проблема подражания. Влияние Св. Фомы на последующие христианские концепции искусства. Учение о перспективе. Живопись – «книга для неграмотных», приобщающая их к истинному знанию.

Византийская эстетика. Патристическая эстетика. Учение о прекрасном и его проявлении – свете. Василий Великий: красота есть свет. Эстетические концепции Афанасия Александрийского, Григория Нисского, Иоанна Златоуста, псевдо-Дионисия Ареопагита. Категории прекрасного, образа, символа, знака, имени, идеала, искусства. Проблема символа в византийском искусстве как «неподобного подобия» божественного совершенства. Византийское искусство: архитектура, живопись, декоративное, ораторское искусство. Описания произведений искусства в экфрасисе.

Средневековые лабиринты в современном искусстве.

Тема 7. Ренессансная философия искусства

Художественные доминанты эпохи. Религиозное и художественное сознание. Процессы секуляризации искусства. Античность как источник подлинной красоты. Возрождение и развитие идей эпикуреизма, неоплатонизма, аристотелизма. Специфика ренессансного гуманизма. Искусство как акт личного творчества. Идеи всепобеждающего художника, его соревнования с природой. Проблема героя. Возникновение «свободных искусств». Художественные открытия и новации.

Единство формы, различие добра и красоты и связь между ними – любовь – как основа бытия и красоты (Н. Кузанский). Гармония и мера как основания прекрасного, учение о красоте и украшении, красоте вымысла, отказе от следования образцам (Ж.-Б. Альберти). Живопись как философия и наука, обоснование ее главенствующей роли среди других искусств, учение о перспективе (Л. да Винчи). Красота, гармония и грация; проблемы художественного воспитания (М. Фичино, П. делла Мирандола). Проблемы сущности искусства в творчестве Бокаччо, Петрарки, Данте, Дюрера, Рабле, дю Белле, Монтеня, Сервантеса, Шекспира. Мировое значение искусства и эстетики Ренессанса. Современные дискуссии. Ренессансные сюжеты в киноискусстве.

Тема 8. Философия искусства классицизма

Теория и художественная практика классицизма. Трагический гуманизм. Картезианство. Рационалистическое переосмысление античной художественной традиции. Две картины мира: классицизм и барокко. Природа и культура. Искусство и этика. Теории аффектов, модусов, острого ума. Нормативность классицизма, примат содержания. Виды и жанры искусства, их иерархия. Проблема условности и типизации в искусстве. Дискуссии о мимесисе и катарсисе. Теория драмы (Н. Буало). Конфликт любви и долга. Правило трех единств. Следование образцам. Котурны. Функции искусства. Театр П. Корнеля и Ж. Расина. Спор пуссенистов и рубенсистов о рисунке и колорите. Г.-В. Лейбниц, М. Опиц, И.-К. Готшед об искусстве. Революционный классицизм Ж.-Л. Давида. Псевдоклассицизм. Классицизм и академизм. «Новый классицизм» в искусстве последней трети XX в – начале XXI в. Классицизм как современный киноприем.

Тема 9. Философия искусства эпохи Просвещения

Искусство и наука: «знание – сила». Сенсуализм, эмпиризм, механистический материализм. Натура и культура, искусство и цивилизация. Искусство и идеология. Искусство и общество. Искусство и мораль. Демократизм и антиклерикализм. Критика теории классицизма и изящных искусств. Новая концепция человека и общества: «дитя природы», *tabula rasa*, естественное право. Единство духовного и телесного. Воспитание гражданственности. Новая теория подражания: верность действительности. Нарастание

реалистических тенденций в литературе, драматическом и оперном театре, живописи, музыке, балете. Сентиментализм. Защита нового искусства: «Все жанры хороши кроме скучного». Смешение жанров: «мещанская трагедия». Художественная правда. Проблема народности искусства. Различение прекрасного и возвышенного. Разграничение живописи и поэзии: литературные приоритеты. «Лаокоон» Г.-Э. Лессинга. Теория литературы и теория драмы. «Парадокс об актере» Д. Дидро. Смешение высокого и низкого жанров. Теория естественного художественного вкуса.

Особенности английского (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Локк, А. Шефтсбери, Э.Бёрк, Г. Хоум, У. Хогарт, Д. Юм), немецкого (И. Винкельман, Г.-Э. Лессинг, И. Гердер, И. Фостер), французского (Ш. Монтескье, Ф.-М.-А. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Д. Дидро) Просвещения.

Просветительский проект и современность, его отражение в кинематографе.

Тема 10. Философия искусства романтизма

Художественные доминанты: воображаемые миры, загадочность, эмоциональность, психологизм, исповедальность, ирония, национально-историческое своеобразие («дух эпохи», «местный колорит»). Тираноборчество. Стоический пессимизм. Пантеизм. «Искусство для искусства», «башня из слоновой кости»: экзотические путешествия и «путешествия в кресле», культ любовного чувства, религиозные искания. Магистральные темы: быстротечность времени, разлад с миром, меланхолия («болезнь века»), мировая скорбь, одиночество, индивидуальная свобода. Жизнь как синтез противоречий, гармония как единство противоположностей – прекрасного и уродливого, возвышенного и смешного, старого и нового. Эстетизация безобразного. Отказ от деления искусства на «высокие» и «низкие» жанры: синтетический роман. Стилиевые особенности: живописность, символика. Специфика французского, английского, немецкого, итальянского, испанского, американского, русского романтизма.

Философские основания. Философия искусства Ф.В.Й. Шеллинга. Философия тождества и метод конструирования. Система трансцендентального идеализма и философия искусства. Искусство как завершение мирового духа, самосозерцание абсолюта, «бесконечность бессознательности». Красота как основная особенность искусства, соразмерность идеального и реального, бесконечность, выраженная в конечном. Спор о красоте в искусстве и природе: художественная красота выше природной. Примат интуиции. Культ гения, абсолютной свободы творчества. Иррациональный характер художественного творчества. Искусство как прообраз науки, «извечный и подлинный органон» философии. Философия искусства как «наука о Всем». Роль мифологии как связующего звена между поэзией и науками. Концепция развития искусства от чувственного к духовному, от пластического к живописному. Попытка преодоления крайностей классицизма и эмпиризма в «новой эстетике». Искусство как целостность. Новая классификация искусств: круг вместо пирамиды. Идеи синтеза искусств. Роман как синтез эпоса с драмой.

Тема 11. Немецкая классическая философия искусства

Ф. Шиллер. Философия культуры и концепция художественного воспитания. Критика разделения труда. Искусство как средство воспитания целостного, гармонического человека. Гармония – центральная категория искусства, ее выражение – грация. Красота как проявление гармонии и побуждение к игре. Роль игры в жизни и в искусстве. Незаинтересованность суждения об искусстве. Художественный идеал и

идеализация. Периодизация художественной истории. Шиллер – драматург. «Рупоры идей».

И.В. Гёте. Веймарский классицизм. Искусство как живое целое. Художник как господин и раб природы. Правда и правдоподобие в искусстве. Искусство как соперничество с природой, художественное преобразование действительности. Теория цветов. Полемика с натуралистами. Воплощение идей о гармонии и идеале в творчестве Гёте.

И. Кант. Докритическая теория искусства: «Наблюдение над чувством прекрасного и возвышенного». Влияние английской эмпирической традиции. Искусство в системе «Критик». «Критика способности суждения». Философия искусства как завершающая часть философской системы, критика прекрасного, а не наука о прекрасном. Незаинтересованность художественного чувства. Аналитика прекрасного и возвышенного. Свободная красота и привходящая красота. Учение о гении и идеале. Классификация искусств. Теория вкуса. Антиномии вкуса. Отличие неопределенной художественно-эстетической идеи как «трансцендентного понятия разума о сверхчувственном, необъяснимого представления воображения» от логического понятия, заключение об антиномичности разума. Кант и неокантианство, посткантианство.

Г.В.Ф. Гегель. Философия искусства в универсальной системе идеалистической диалектики. Соотношение искусства, религии и философии как форм проявления мирового духа. Искусство – чувственное изображение абсолюта. Искусство как форма самопроизводства человека во внешнем мире. Логический подход к искусству (диалектика формы и содержания). Исторические формы искусства (символическая, классическая, романтическая), их категориальные и видовые доминанты. Единство исторического и логического. Диспропорции в развитии искусства. Проблема «смерти искусства». Свободные искусства и перспективы их развития. Эстетический идеал как истина духа, действенность искусства. Проблемы художественной типизации.

Тема 12. Русская теория искусства XI – первой половины XIX века

Художественная культура Древней Руси (XI – XVII вв.). Связь с античной и византийской традициями. Органическое соединение языческой и христианской линий в древнерусском искусстве. Духовность, соборность, софийность, каноничность. Прекрасное и возвышенное. Категория дива. Метафоры-символы. Аскетизм и исихазм. Иконоборцы и иконопочитатели. Художественные аспекты иконописи. Поэтика литературы, архитектуры, пластики, церковной музыки. Сохранение и развитие традиционных ценностей в современном православном искусстве. Кинематографические образы Древней Руси.

Реформы Петра I и их значение для искусства.

XVIII в.: русский просветительский классицизм. М.В. Ломоносов; красота как познание; учение о «возбуждении страстей»; проблема возвышенного; теория трех штилей. В.К. Тредиаковский: происхождение, классификация и функции искусства с позиций историзма. Н.И. Новиков: художественно-эстетическое как совершенное; полемика просветителей с масонами. А.Н. Радищев: взаимообусловленность красоты мира и человека; вольность как условие совершенства.

Русское барокко. Сентиментализм (Н.М. Карамзин).

Первая половина XIX в. Становление философии искусства как науки в России (А.Ф. Мерзляков, В.Ф. Одоевский. Русский романтизм (Д.В. Веневитинов, В.Ф. Одоевский). Художественные воззрения декабристов. Проблемы искусства в творчестве

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя. Концепции искусства славянофилов (А.С. Хомяков). Взгляды на искусство революционных демократов. В.С.Белинский: «движущаяся эстетика». А.И. Герцен об историческом развитии искусства. Н.Г. Чернышевский об эстетических отношениях искусства к действительности: «прекрасное есть жизнь». Проблемы реализма и народности искусства.

Тема 13. Русская философия искусства второй половины XIX – XX века

Проблемы искусства в творчестве Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. Критический реализм. Взгляды на искусство Г.В. Плеханова.

Русская религиозно-философская мысль об искусстве. Теургическая эстетика Серебряного века. Философия всеединства В.С. Соловьева: искусство как свободная теургия; софиология и учение о духовно-прекрасном. Русский символизм (А. Белый, В.И. Иванов, А.А. Блок). Философия космизма и ее художественные аспекты (Н.Ф. Федоров). Русский экзистенциализм (Н.А. Бердяев). Искусство русского авангарда (К. Малевич, В.В. Кандинский). 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.

Тема 14. Основные направления западной философии искусства середины XIX – начала XXI века

Художественно-эстетические тенденции второй половины XIX века

Позитивизм (О. Конт, И. Тэн) как теоретическая основа натурализма в западноевропейском искусстве.

Проблема искусства в философии жизни (Ф. Ницше, В. Дильтей, Г. Зиммель).

Поздний романтизм (Г. Спенсер, Дж. Рескин) и художественная практика конца XIX в. (прерафаэлиты, импрессионизм). Живопись и фотография. Проблемы фотографической выразительности (Э. Делакруа, Ш. Бодлер, Э. Золя, импрессионисты).

Неклассическое искусство XX века

Модернизм

Характерные признаки неклассики в искусстве. Художественная специфика модернизма. Модернизм и авангард: общее и особенное.

Психоаналитическая эстетика. Классический фрейдизм. Искусство и мораль, искусство и религия. Концепция бессознательного и ее место в теории искусства З. Фрейда. Я и Оно. Либи́до. Эдипов комплекс. Эрос и Танатос. Пансексуализм. Садомазохизм. Искусство как форма сублимации. Компенсаторная функция искусства. Сновидческая концепция творчества. Психокритика. Миф и символ в теории фрейдизма. Проблема интуитивных оснований творчества. Фрейдизм и сюрреализм (литература, живопись, театр, кинематограф). Концепция автоматического письма.

Неофрейдизм. Отход от крайностей биологизма и пансексуализма. Перенос внимания на цивилизационные и социальные проблемы. К. Юнг о коллективном бессознательном. Понятие архетипа и его значение для искусства. Социокультурные основания искусства. Фрейдомарксизм (Э. Фромм). 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. Процессы респектабилизации порнографии в кинематографе.

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 неотомизм.

Психоанализ и кино.

Интуитивизм об искусстве. Иррациональное истолкование интуиции у А. Бергсона. Интуиция как идеал непосредственного и абсолютного знания. Понятия длительности и жизненного порыва. Художественная интуиция и симпатия. Суггестивная функция творчества. Проблемы ритма в искусстве. Художественное мифотворчество. Учение о смехе. Проблемы ассоциативной, эмоциональной памяти. Интуитивизм и литература потока сознания (М. Пруст, Дж. Джойс, У. Фолкнер).

«Философия духа» Б. Кроче. Учение о языке. Эстетика как общая лингвистика. Искусство как выражение, выражение как искусство. Значение крошечности для развития современного искусства.

Феноменологические взгляды на искусство (Э. Гуссерль, Р. Ингарден, М. Мерло-Понти, М. Дюфрени). Теория интенциональности сознания. Проблема феноменологической редукции. Р. Ингарден о многослойной структуре художественного произведения, проблемах его интерпретации. М. Дюфрени об экзистенциальном априори художника, артизации действительности, хэппенинге в искусстве.

Философия искусства в экзистенциализме (М. Хайдеггер, К. Ясперс, Г. Марсель, Ж.-П. Сартр, А. Камю, С. де Бовуар). Проблемы «несчастливого сознания» в философии и искусстве: заброшенность в существование, бытие-к-смерти, абсурд, одиночество, пограничная ситуация, выбор, нечистая совесть, тоска, тошнота. Тенденции эстетизации философии. Экзистенциальный психоанализ. Теория воображения Ж.-П. Сартра. Творчество как прорыв границ экзистенции у А. Камю: абсурд и бунт. Концепция ангажированности литературы. Экзистенциализм и театр абсурда (Э. Ионеско, С. Беккет). Экзистенциалистские основания «театра жестокости» А. Арто. Идеи трансгрессии и потлача у Ж. Батай. Современный абсурдизм. Экзистенциалистские и абсурдистские мотивы в кинематографе.

Проблематика философии искусства в неотомизме. Учение Ж. Маритена о красоте: соотношение красоты и истины, веры, творения, гармонии. Религиозная сущность искусства. Искусство и христианский гуманизм. Художник и абсолют. Идеал, канон, художественное формотворчество. Неотомистский взгляд на искусство модернизма. Э. Жильсон о прекрасном, эстетическом наслаждении, специфике художественного творчества. Концепция живописи как пластического, а не изобразительно-подражательного искусства. Обоснование закономерности авангардных художественных явлений.

Проблемы искусства в персонализме. Э. Мунье о проблеме субъективности в художественном творчестве. Вопросы кино и фотографии в эстетике персонализма. Персоналистская кинокритика (А. Базен).

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 (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт, Ф. Соллерс). Структурализм и

«новый роман», «новая критика». «Новая волна» в кинематографе. Семантическое понимание искусства. Ч. Моррис о художественном творчестве как особом языке, вымысле и «предположительном поведении» в искусстве. Понятие эстетической информации у С. Лангер. Социально-символическая теория о статусе искусства и его потребителя, о компенсации социальной неполноценности в рекламе и моде.

Прагматизм об искусстве. Утилитаризм и инструментализм в подходах к искусству, принципы практицизма и индивидуализма. «Искусство как опыт» Д. Дьюи. Проблемы растворения искусства в жизни. Соотношение массового и элитарного в искусстве. Вопросы художественной оценки: «критерий удовольствия». Проблематика художественного восприятия. Границы искусства в эстетике прагматизма. Функционализм и его влияние на архитектуру и градостроительство (Ле Корбюзье). Контекстуализм в искусстве: стирание границ между искусством и неискусством. Американский прагматизм и искусство «новой реальности» (поп-арт, оп-арт, боди-арт, гиперреализм, фотореализм, кинетическое искусство, земляное искусство, саморазрушающееся искусство, минимализм, концептуализм). Неонатурализм «новой фигуративности» в визуальных искусствах. Неопрагматизм Р. Рорти: случайность, ирония, солидарность.

Постмодернизм

Теоретические основания (постфрейдизм, постструктурализм) и художественные предпосылки (искусство «новой реальности»). Теории деконструкции (Ж. Деррида), иронизма (У. Эко), симулякра (Ж. Бодрийар). Постмодернизм как феномен культуры: кросскультурность и транскультурность. Стирание границ между высокой и массовой культурой. Постмодернизм в искусстве: новая фигуративность, фабульность, мелодизм, «удовольствие от текста», интертекстуальность, многослойность, цитатность, сознательный эклектизм, полистилистика, персонажность, жестуальность. Постмодернизм в живописи, архитектуре, театре, литературе, музыке, балете. «Актуальное искусство»: инсталляции, перформансы, объекты. Постмодернизм в кино и других экранных искусствах. Специфика отечественного постмодернизма.

Раздел 3. Философия искусства: теоретические проблемы

Тема 15. Возникновение и развитие художественного сознания и художественной деятельности. Структура художественного сознания

Основные подходы к проблеме художественной деятельности в истории и философии искусства: магическая, религиозная, трудовая, игровая, социобиологическая, психоаналитическая и др. теории ее происхождения. Основные формы художественной деятельности. Природа как объект художественной деятельности. Особенности художественной деятельности в сфере труда. Дизайн. Реклама. Мода. Потребительская философия искусства (консьюмеризм). Игра как форма художественной деятельности. Праздник, карнавал, маска как игровые феномены. Художественная деятельность в системе массовых коммуникаций.

Сущность и структура художественного сознания, его особенности и характеристики. Художественная потребность как одна из важнейших духовных потребностей личности. Влияние массового сознания, массовой культуры на характер художественных потребностей. Вопросы формирования художественных потребностей: способы, средства, методы, цели. Художническая интуиция. Эмоции и переживания, связанные с искусством. Психология восприятия искусства, его национально-культурные особенности. Оценки искусства и его ценности. Художественный вкус:

факторы развития. Художественный идеал и его связь с моральными, религиозными, социально-политическими идеалами. Вопросы художественного воспитания и образования.

Тема 16. Основные категории философии искусства

Система категорий философии искусства и возможные подходы к ее построению. Эстетическое и совершенное, гармоническое, художественное. Эстетическое и эстетское.

Прекрасное как доминанта классической философии искусства: субъективные и объективные основания, социокультурная обусловленность. Прекрасное в жизни и в искусстве. Красота и красивость. Прекрасное и идеальное. Прекрасное и безобразное. Кич. Процессы эстетизации безобразного в современном кинематографе.

Возвышенное как сверхмерное. Особенности восприятия возвышенного. Возвышенное и прекрасное. Возвышенное и героическое. Возвышенное и низменное. Специфика воплощения возвышенного в разных видах искусства.

Трагическое. Понятие трагической коллизии. Трагическое и экзистенциальные проблемы. Трагическое и героическое. Трагедия и фарс. Трагедия как жанр искусства. Трагедия оптимистическая и пессимистическая. Феномен катарсиса.

Комическое. Комизм как выражение противоречий человеческого существования. Специфика восприятия комического и его исторические формы. Особенности комического отрицания. Комическое и смешное. Юмор, ирония, иронизм, сарказм. Комедия. Проблема комического и трагикомического в современном кинематографе.

Паракатегории неклассической философии искусства: абсурд, ризом, телесность, жестокость, симулякр, артефакт, объект.

Тема 17. Виды искусства

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. Художественная специфика архитектуры, ее исторические и национальные особенности. Проблема красоты и пользы, красоты и украшения: единство функциональной, конструктивной и художественной сторон в архитектуре. Художественное пространство в архитектуре: формально-содержательные характеристики, проблема выразительности. Композиция и ансамбль. Архитектоника. Виды и типы архитектурных сооружений. Архитектурные стили, направления, школы. Архитектура и градостроительство: история вопроса и современные тенденции. Художественные принципы организации среды обитания человека. Экстерьер и интерьер. Архитектура и дизайн. «Экологическая» архитектура: роль и значение ландшафта.

Скульптура. Эволюция представлений о месте и функциях скульптуры в истории искусств. Проблемы духовного и телесного, выразительности и изобразительности. Художественные средства скульптуры: пластико-выразительный объем, силуэт,

пропорции, моделирование поверхности, светотень. Особенности станковой, монументальной, декоративной скульптуры. Роль материала в создании скульптуры. Скульптурная техника: рельеф, барельеф, горельеф, круглая скульптура. Роль скульптуры в городской среде.

Живопись и графика. Исторические этапы становления живописного искусства. Специфика художественного образа в живописи, характер его эстетического воздействия. Смысловое и пространственное восприятие живописи. Эстетические качества портрета, пейзажа, натюрморта, тематической композиции. Живописные средства: рисунок, цвет, светотень, колорит, прямая и обратная перспектива. Композиция. Особенности станковой, монументальной и декоративной живописи. Основные разновидности живописной техники: масляная живопись, акварель, гуашь, темпера, пастель, фреска и др. Эпохи, жанры, направления, стили, школы в живописи. Взаимодействие живописи с другими искусствами. Роль художника в кино. Проблемы рисованной анимации.

Живопись и графика: общее и особенное. Рисунок как основное художественно-эстетическое средство графики. Линия, плоскость, цвет в графике. Графические техники. Виды графики: станковая, книжная и газетно-журнальная, плакатная, прикладная. Компьютерная графика в кино.

Декоративно-прикладное искусство. Художественное оформление предметов быта и производства как выражение художественных потребностей человека и общества. Понятие декоративности. Разновидности декоративно-прикладного искусства. Декор и мода. Народные художественные промыслы. Костюм, грим, бутафория в кино.

Музыка. Возникновение музыки и специфика ее генезиса. Музыка и ритуал. Эволюция взглядов на природу и сущность музыки в философии искусства. Выразительные средства музыки: мелодия, гармония, ритм, лад, мелодико-интонационный строй, композиция, тембр. Пространственно-временные факторы. Средства создания музыкального произведения: ассонанс, диссонанс, какофония, додекафония, алеаторика, сонорика. Музыка программная и непрограммная. Жанры музыкального искусства. Народная музыка, классическая музыка, оперная музыка, эстрадная музыка, рок-музыка. Музыка инструментальная и вокальная. Проблема интерпретации. Особенности музыкального восприятия. Роль музыки в кино. Специфика саундтрека.

Хореография. История танца. Язык танца, его знаковый характер. Национальная специфика хореографии. Дансантизм и драмбалет. Роль музыки и ритма, пластики, мимики, пантомимы. Особенности ритуального, народного, бытового, классического танца, неоклассики, модерн-данса, контемпорари-данса. Характеристики сольных, ансамблевых, массовых танцев. Балет: роль хореографа и исполнителей (корифеи, солисты, кордебалет). Балетные киноверсии. Танец в кино.

Театр. Место и роль театра в истории культуры и искусства, его национальная специфика. Эволюция театральных форм и приемов. Синтетический характер театрального искусства, роль в нем литературы, драматургии, живописи, музыки, танца, постановочных средств. Пространственно-временные факторы: понятия хронотопа и темпоритма. Режиссерский театр, театральные системы и школы. Театр переживания и театр представления: психологизм и остранение. Пьеса и проблема ее режиссерской интерпретации в театральном искусстве. Мастерство актера. Специфика театральной игры. Сценическое движение, сценическая речь. Роль сценографии. Особенности музыкального театра и кукольного театра. Функции театра в обществе. Театр и публика. Основные тенденции развития современного театрального искусства. Театральные приемы в кино и кинематографические – в театре.

Эстрада и цирк как зрелищные искусства. Их игровая природа. Жанры эстрадно-циркового искусства, их специфические черты.

Литература как освоение мира в художественном слове. Фольклор и литература: возникновение письменных традиций. Национальный язык и национальные литературы. Образный строй и структура литературного произведения. Проза и поэзия. Литературные жанры. Стили, направления, методы. Литературная основа других искусств (пьеса, сценарий, либретто). Литература и кино. Дискуссии о литературности в кино. Проблемы экранизации.

Фотография как технический и художественный феномен: проблема видения. Фотоискусство: документальность и постановочность. Манипулирование изображением: техника фотомонтажа. Фотореализм. Фотоискусство и киноискусство. Роль фотографии в обучении мастерству кинооператора.

Кино. Генезис киноискусства: технический и художественный аспекты. Изобразительно-фотографические и динамические основы киноискусства. Фотогения и киногения. Синтетический характер искусства кино. Кино как коллективное, массовое искусство. Развлекательность и зрелищность. Реалистичность и иллюзионизм (линии Люмьера и Мельеса). Художественные средства киноискусства: план, монтаж, актерская выразительность, композиция, ракурс, свет, звук, ритм, движение и др. Школы, течения, направления, стили киноискусства. Художественные особенности немого, звукового, игрового, документального, научного, анимационного фильма. Жанры киноискусства. Авторский и жанровый кинематограф. Влияние технологических новаций (цифровые технологии, многоканальные звуковые технологии и т.п.) на киноязык. Специфика кинематографических профессий. Художественные задачи актера, режиссера, сценариста, оператора, киноведа. Функции кинематографа в обществе. Кинематограф и другие экранные искусства. Кино и массмедиа. Кино как фактор художественного воспитания.

Телевидение. Взаимосвязь телевидения с другими видами искусства. TV как средство массовой коммуникации. Техническая и художественно-публицистическая доминанты. Телевидение и политика, идеология. Жанры телеискусства. Тележурналистика. Телерепортаж: режим реального времени. Художественная специфика телевизионного фильма, особенности его восприятия. Телесериал как художественный феномен. Клип и реклама на TV. Роль телевидения в жизни человека и общества.

Тема 18. Теоретические проблемы художественного творчества

Психология художественного творчества. Социально-психологический, правовой, экономический статус творца. Художественная индивидуальность. Личность художника и его биография как проблема философии искусства. Мотивы творчества. Соотношение в художественном творчестве реального и ирреального, рационального и интуитивного, интеллектуального и эмоционального. Природа художественного таланта. Талант и гений. Воображение и фантазия. Ассоциативное мышление. Художественное мастерство. Профессионализм и любительство. Артистизм. Художественный жест. Проблема авторства и вопросы авторского права. «Смерть автора» и «анонимность» актуального искусства. Эволюция авторского и жанрового кинематографа.

Произведение искусства как цель и результат творческого процесса. Тенденции *non finito* в художественном творчестве. Художественный метод, стиль, жанр, манера. Критерии оценки художественной деятельности. Художник и общество. Свобода творчества и феномен ангажированности. Художник и публика.

Раздел 4. Художественная культура

Тема 19. Искусство, природа, экология

Отношение к природе в восточной и западной философии искусства, его историческая эволюция. Красота в природе и искусстве. Тема природы в различных видах и жарах искусства.

Проблемы художественной организации природной среды. Ландшафтное искусство. Садово-парковое искусство. Экологическое искусство. Художественный объект в философии искусства и экоэстетике. Эколого-художественное воспитание. Эстетизация окружающей среды. Художественные взгляды «зеленых».

Тема 20. Искусство, общество, техника. Виртуалистика

Художественный потенциал культуры. Проблемы сохранения культурного наследия. Искусство как феномен культуры. Социология искусства.

Искусство как феномен техногенной цивилизации. Художественная деятельность и машинное производство в условиях техногенной цивилизации. Техницизм в эстетике (Л. Мамфорд, В. Беньямин, М. Бензе). Искусство и научно-технический прогресс. Средства художественной выразительности в аспекте новых технологий.

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. 1. Естественная виртуальность (сновидения, грезы, мечты, видения наяву, галлюцинации, детские игры, фантазирование); 2. Искусство как виртуальная реальность; 3. Паравиртуальная реальность: а) психоделическое искусство; б) наработки элементов виртуальности в авангардно-модернистско-постмодернистском искусстве и актуальных арт-практиках, возникающие на базе традиционных «носителей» искусства, без применения электронной техники электроники; 4. Протовиртуальная реальность – все формы и элементы виртуальности, возникающие или сознательно создаваемые на базе или с применением современной компьютерной техники: а) включение элементов виртуальной реальности в наиболее восприимчивые к ней виды «технических» искусств, в результате чего возникают начальные формы художественной виртуальной реальности (компьютерные спецэффекты в кино, видео-инсталляции); б) создание на основе элементов виртуальной реальности артефактов массовой культуры и прикладных продуктов, содержащих признаки художественности (компьютерные игры, видео-компьютерные аттракционы, лазерно-электронные шоу, компьютерные тренажеры); в) возникновение арт-практик внутри сети, транслирующих и адаптирующих к работе Интернета традиционные арт-формы (сетевая литература, виртуальные выставки, музеи, путешествия по памятникам искусства и т.п.), и появление принципиально новых сетевых арт-проектов (net-арт, трансмузыка, компьютерные объекты и инсталляции, сетевой энвайронмент и т.п.), рассчитанных на аудиовизуальное восприятие без сенсорного подключения реципиента к сети. 5. Виртуальная реальность. 6. Художественная виртуальная реальность. Виртуал-арт.

Влияние новых цифровых технологий на язык кино. Сетевое искусство. Особенности художественных проектов в Интернете. Компьютерные игры. Гостевые сайты. Гипертексты. Перспективы развития web-искусства.

Семестр 2-3. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Раздел 1. Предмет истории и философии культуры

Тема 1.

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».

Тема 2.

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, натурацентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные философские концепции культуры: аксиологическая, символическая, креативно-деятельностная и др. Методы изучения культуры: историко-типологический, историко-генетический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, системный, феноменологический, герменевтический, семиотический, аксиологический. Культурология как интегративная область знания.

Раздел 2. Культура и природа

Тема 3.

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.

Тема 4.

Орудийная деятельность человека. «Органопроекция» (П.Флоренский). Роль техники в культуре. Философия техники.

Тема 5.

Культура и цивилизация. Проблема взаимосвязи культуры и природы в современной цивилизации.

Раздел 3. Многообразие ценностей культуры

Тема 6.

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.

Раздел 4. Культура и история.

Тема 7.

Проблема культурогенеза. Эволюция и коэволюция природы и культуры. Трактовка культуры с позиций коэволюционизма. Характерные черты исторических методов исследований культуры. Историческая типология культуры. Социокультурная динамика. Понятия «культурного образца» и «культурной традиции». Традиции и новаторство в культуре.

Тема 8.

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. «Осевое время» человечества (по К.Ясперсу) и развитие культурного самосознания. 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.

Раздел 5. Пространство и время в системе культуры.

Тема 9.

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.

Раздел 6. Культура и культуры

Тема 10.

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.

Тема 11.

Массовое и элитарное в пространстве современной культуры. Субкультура и контркультура. Региональные, возрастные, социальные, гендерные ориентации различных групп населения в сфере культуры.

Раздел 7. Культура как знаково-символическая система.

Тема 12.

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.

Раздел 8. Проблемы культурного взаимодействия.

Тема 13.

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.

Раздел 9. Культура и разные сферы человеческой деятельности

Тема 14.

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.

Тема 15.

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.

Раздел 10. Новые искусства как феномен культуры.

Тема 16.

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.

Семинары

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА

Раздел 1. Предмет философии искусства

Предмет философии искусства. Категориальный аппарат философии искусства. Формы знания об искусстве. Процесс формирования философии искусства. Соотношение философии искусства с другими науками.

Раздел 2. Философия искусства в историческом ракурсе

Специфика первобытного искусства. Древневосточная тематика в кинематографе. Античная философия искусства. Проблема относительности прекрасного в античной классике. Мимесис и катарсис. Своеобразие стоицизма, эпикуреизма, скептицизма, неоплатонизма. Св. Августин и Св. Фома: противоборство неоплатонической и аристотелевской линий в средневековой философии искусства. Ренессанс: живопись как искусство и наука. Ренессансные сюжеты в киноискусстве. Теория драмы Н. Буало. Классицизм как современный киноприем. Просветительская теория вкуса. Герои и идеи Просвещения на киноэкране. Концепции прекрасного, интуиции, гениальности в романтизме. Идея синтеза искусств. «Критика способности суждения» И.Канта. Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля. Концепция «смерти искусства». Становление философии искусства в России: Средневековье, просветительский классицизм, взгляды революционных демократов. Серебряный век русской философии искусства. Новации художников русского авангарда. Философия искусства П.А. Флоренского, А.Ф. Loseva, М.М. Бахтина, Ю.Б. Лотмана. Философия искусства Запада (середина XIX – начало XXI в). Философия позитивизма и натурализм в искусстве. Философия искусства модернизма. Интуитивистские, экзистенциалистские, прагматистские идеи в кинематографе. Постмодернизм: теория и практика.

Раздел 3. Философия искусства: теоретические проблемы

Основные формы художественной деятельности. Сущность и структура художественного сознания. Происхождение и сущность искусства. Художественность, форма-содержание. Художественный образ и символ. Образ и симулякр. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики. Категориальный аппарат философии искусства. Прекрасное. Красота и красивость. Прекрасное и возвышенное. Прекрасное и безобразное. Категория трагического и трагедия как жанр искусства. Комическое и комедия. Классические категории философии искусства и их современные трансформации. Паракатегории неклассической философии искусства. Творческое сознание художника. Художественный метод и стиль. Феномен артистизма в современном искусстве. Виды и жанры искусства: принципы и типы классификации в истории эстетики. Современные проблемы синтеза искусств. Художественные особенности экранных искусств.

Раздел 4. Художественная культура

Одна из «вечных» проблем философии искусства: что выше – природа или искусство? Природа как художественный объект. Эстетизация окружающей среды.

Влияние новых технологий на язык искусства. Виртуальная реальность как феномен современного искусства. Искусство XXI в. в контексте техногенной цивилизации.

ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Раздел 1. Предмет истории и философии культуры

Термины «культура» (лат.), «*παῖδεία*» (греч.), «*bildung*» (нем.)

Культура как антропологический и социальный феномен.

Культурная деятельность как способ жизненной организации и фундаментальная основа системы общечеловеческих ценностей. Традиция и рефлексия как формы культурной памяти. Язык как символическая система и единый принцип, объединяющий всё многообразие культурных форм.

Рост многообразия определений культуры, многоликости творческих подходов и исследовательских программ изучения культуры.

Философское понятие культуры.

Философия как специфический вид знания о культуре. Отличие философии культуры от философии природы. Взаимосвязь философии культуры с культурологией, эмпирическое и теоретическое, абстрактное и конкретное, общее и частное в познании культуры.

Формирование основных мировоззренческих установок в изучении культуры: теоцентризм, натуροцентризм, антропоцентризм, социоцентризм. Основные философские концепции культуры: аксиологическая, символическая, креативно-деятельностная и др. Методы изучения культуры: историко-типологический, историко-генетический, сравнительно-исторический, структурно-функциональный, системный, феноменологический, герменевтический, семиотический, аксиологический.

Язык и культура. Человек как общественное существо, обладающее речью (Аристотель), в фильме «Прощай, речь» Годара.

Раздел 2. Культура и природа

Эволюция и коэволюция природы и культуры: определение терминов и характеристика феноменов. Культурогенез и антропогенез в сериале «Одиссея первобытного человека» (реж. Ж. Малатье, Канада).

К. Лоренц о культуре как особой – духовной – форме жизни. Гоминизация. Что такое сознание человека. К. Леви-Брюль, Э. Кассирер о первобытном мышлении. Игровая теория культуры (Хейзинга).

«Органопроекция» (П. Флоренский). Философия техники М. Хайдеггера, Н. Бердяева, Л. Мемфорда, О. Шпенглера, К. Ясперса. Информационно-экологический и технократический типы сознания. Значение биотехнологий для развития человечества.

Культура и цивилизация: определения, отличия, взаимоотношения. Цели культуры и цивилизации. Проблемы кризиса современной цивилизации. Прогностические функции культуры.

«Барака» (документальный, 1992, реж. Р. Фрике)

«И стал свет...» (О. Иоселиани)

Шпенглер О. «Закат Европы»

Леви-Стросс К. «Структурная антропология»

Сорокин П. «Социальная и культурная динамика»

Образ современной цивилизации и кризиса культурного сознания в фильме «Безопасность» (Т. Хайнс, 1995).

Номо faber в фильме «Остров москитов» П. Уира. Проблема бегства от цивилизации.

Раздел 3. Многообразие ценностей культуры

Ценность как критерий различения наук о природе и наук о культуре (Г. Риккерт). Нормы как средство сотрудничества и общения людей. Смена норм в жизни общества. Культурные ценности. «Нормы», «законы», «образцы», «идеалы», «интересы» в культуре, соотношение этих понятий. Классификация ценностей. Содержание ценностей в разных культурах. Соотношение ценностных ориентаций и средств их реализации. Ценностные конфликты.

Реальность в зеркале культурного сознания (телесериал «Декалог» К. Кислевского)

Творчество и искусство в кино. Эстетическая стадия существования. Творчество в искусстве как свобода и одержимость. Искусство и жизнь. «Красные башмачки» (Пауэлл и Пресбургер, 1948), «Черный лебедь» (Аранофски), «Бердмен» (Иньяритту). «Цвет граната» (С.Параджанов), «Господин оформитель» (О.Тепцов), «Прощай, моя наложница» (Ч.Кэнге)

Раздел 4. Культура и история.

Что такое типология культуры? Историческая типология культуры по С.Аверинцеву. Типология культуры Н. Данилевского и О. Шпенглера. Типология культуры П.Сорокина. Социокультурная динамика (А.Моль). Традиции и новаторство в культуре. Культурная модернизация, пути изменения общественного сознания.

Средневековье на экране. Трансцендентный стиль в кино.

«Седьмая печать» И. Бергмана

«Страсти Жанны Д Арк» Т. Дрейера

«Процесс Жанны Д Арк» Р. Брессона

Ле Гофф «Цивилизация Средневекового Запад»

Шрейдер П. Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер.

Образы исторического прошлого и классической культуры в фильмах о современности. Символика в кино. «Счастливые дни» А. Балабанова, «Путешествие в Италию» Р. Росселлини, «Пейзаж в тумане» Т. Ангелопулоса, «Строгий юноша» А. Роома

Раздел 5. Пространство и время в системе культуры.

Культура как деятельность организации пространства (П.Флоренский). Хронотоп культуры (М.Бахтин)

Кино как «запечатленное время». Кинематографическое освоение жизни. Фильм «На десять минут старше. Виолончель. Труба»

Культурная память.

Фильм А.Тарковского «Зеркало».

Манкуртизм: фильм «Манкурт» Х.Нарлиева (по мотивам Ч.Айтматова «И дольше века длится день»)

«Токио-га» В. Вендерса

Понятие гетеротопии (М.Фуко). Образ города в кино. «Париж, я тебя люблю», «Нью-Йорк, я тебя люблю», «Ночь на земле» (Д.Джармуш, 1991), «Любовники с Нового моста» (Леос Каракс). Символика места

Вайль П. Гений места. М., 2007.

Гений места с Петром Вайлем. Телефильм в 23 сериях. 2005-2006.

Город в кино. Сб. Сост. О.Рейзен. М., 2013.

Раздел 6. Культура и культуры

Единое и многообразное в мировой культуре (К.Ясперс). Культура социально-исторических общностей: этнос, нация и цивилизация. Характеристики этнической культуры. Устойчивость и адаптивность этнических общностей. Этнос и культура (Л.Гумилев). Культурная идентичность – важнейшая потребность человека (Э.Фромм).

Культурные последствия глобализации. Массовое и элитарное в пространстве современной культуры (Х.Ортега-и-Гассет, Д.Белл). Субкультура и контркультура. Возрастные, социальные и гендерные измерения культуры.

Художественное осмысление важнейшей смыслообразующей категории индийской культуры в фильме Р. Фрике «Самсара»

Классическая и современная культура в фильме «Рим» Ф. Феллини.

Массовый человек в фильме В. Аллена «Зелиг»

Восточное культурное сознание в трактовке западных режиссеров (фильмы о Японии Сокурова, «Махабхарата» П. Брука)

Лицо-личина-маска. Человек в поисках идентичности. «Я» и игра.

Перельштейн Р. Конфликт "внутреннего" и "внешнего" человека в киноискусстве. М., 2012.

«Чужое лицо» Тироси Тэсигахара, Кобо Абэ, Япония, 1966

«Время» Ким Ки Дук. 2006

Раздел 7. Культура как знаково-символическая система.

Символическая природа культуры (Э.Кассирер, А.Белый). Язык и культура (Г.Гадамер, М.Хайдеггер). Культура и миф (А. Лосев, М. Элиаде, Я. Голосовкер). Семиотика повседневности (Ю.Лотман, Г. Кнабе). Искусство как язык культуры. Средства массовой информации как новая форма социальной коммуникации и становление новой «символической реальности» (М.Маклюэн). Влияние СМИ на формирование «мозаичной» культуры (А.Моль).

Особенности мифологического мышления и массовый кинематограф. Традиции народной культуры, фольклора в кино. Фильмы А. Медведкина, С. Овчарова. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Пропп В. Фольклор и действительность. Зоркая Н. Фольклор. Лубок. Экран. Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства. Сб.

Мифологические аспекты теории и творческой практики С.М. Эйзенштейна
Леви-Брюль О. Первобытное мышление. М., 1980.

Эйзенштейн С. // За большое киноискусство. Сб. М., 1935. С.20-49.

Эйзенштейн С. Психологические вопросы искусства. М., 2002.

Раздел 8. Проблемы культурного взаимодействия.

Культура социальной коммуникации (язык, образование, просвещение, воспитание, СМИ). Культура как диалог (М.Бахтин, В.Библер, М. Бубер). Проблемы понимания (герменевтика) и толерантности (новая этика). Кинематограф в системе межкультурной коммуникации.

Я и Другой в культуре («Ты и я» Б. Бертолучи и «Я и Ты» Бубера)

Проблемы самоидентификации и существования в обществе агрессивной конфликтно-репрессивной формы противопоставления «свой-чужой» в фильме В. Хотиненко «Мусульманин»

Раздел 9. Культура и разные сферы человеческой деятельности

Формы культуры и их функции. Размыwanie границ между формами культуры, их интеграция.

Проблемы свободы и творчества в современной культуре. Гуманизм и либерализм: происхождение, суть и динамика развития идей.

Старая и новая этика (А. Швейцер).

Культура и хозяйство (П.Флоренский). Культура «общества потребления» (Ж.Бодрийяр). Возникновение новых форм культурной деятельности в эпоху постмодерна.

Кино и этика. Нетрадиционность взглядов, ценностей и образа жизни в современном кино. Нравственные функции новых искусств. Модели совершенного человека, соотношение добра и зла на отечественном экране. («Пустой дом» Ким Ки Дука, «Империя страсти» и «Табу» Н. Осимы, «Трилогия о мести» Пак Чхан Ука, «Дзюй Доу» Ч. Имоу, «Ваш сын и брат», «Странные люди», «Калина красная» В. Шукшина)

Шукшин В. Нравственность есть правда.

Лотман Ю. Цикл 4. Человек и искусство. – Беседы о русской культуре // Воспитание души. - СПб., 2003. С. 515-545.

Раздел 10. Новые искусства как феномен культуры.

От космологической к антропологической ориентации культуры. Культурная потребность в новых – технических – искусствах. Фотографическая культура (Г.Пондопуло). Экранная культура (К. Разлогов). Медиакultura (Н.Кириллова). Киноиндустрия.

«Как искусство сотворило мир» (производство ВВС, фильм 1-й).

Барт Р. «Camera lucida»

Тынянов Ю. «Об основах кино»

Дали С. «Фотография – свободное творчество духа»

Зонтаг С. «О фотографии»

Пондопуло Г. «Фотографическая культура»

Новые аудиовизуальные технологии как средство решения культурных задач.

«Одиссея первобытного человека» (реж. Ж. Малатье, Канада) и фильм о фильме.

«Пина» В. Вендерса, «Пещера забытых снов» В. Херцога

Флоренский П. «Органопроекция», «Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях».

Пудовкин В. «Время крупным планом»

Деллюк Л. «Фотогения»

Маркетинг и кино. Феномен «Звездных войн».

Сибрук Джон. Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры. М., 2012

3. Фонд оценочных средств

3.1. Таблица учета освоения знаний и освоения компетенций

История и философия искусства

<i>№ п/п</i>	<i>Контролируемые разделы дисциплины (модуля)</i>	<i>Код контролируемой компетенции (компетенций)</i>	<i>Наименование оценочного средства</i>
1	Эволюция представлений о предмете философии искусства		Опрос, экзамен
2	Философская и художественная сущность искусства		Опрос, экзамен
3	Основные принципы классической философии искусства (6 в. до н.э. – XVIII вв.)		Опрос, экзамен

4	Основные направления западноевропейской философии искусства первой половины XIX-XXI в.в.		Опрос, экзамен
5	Философия искусства в России XI – XXI в.в.		Опрос, экзамен
6	Основные категории философии искусства		Опрос, экзамен
7	Виды искусства		Опрос, экзамен
8	Искусство, общество, техника. Виртуалистика		Опрос, экзамен

Итоговые оценки успеваемости выставляются на экзамене. Промежуточной формой контроля успеваемости является участие учащихся в практических занятиях.

История и философия культуры

№ п/п	Контролируемые разделы дисциплины (модуля)	Код контролируемой компетенции (компетенций)	Наименование оценочного средства
1	Предмет истории и философии культуры		Опрос, зачет
2	Культура и природа		Опрос, зачет
3	Многообразие ценностей культуры		Опрос, зачет
4	Культура и история		Опрос, зачет
5	Пространство и время в системе культуры		Опрос, зачет
6	Культура и культуры		Опрос, зачет
7	Культура как знаково-символическая система		Опрос, зачет
8	Проблемы культурного взаимодействия		Опрос, зачет
9	Культура и разные сферы человеческой деятельности		Опрос, зачет
10	Новые искусства как феномен культуры		Опрос, зачет

Итоговые оценки успеваемости выставляются на зачете. Промежуточной формой контроля успеваемости является участие учащихся в практических занятиях.

3.2. Примерные темы докладов

- 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

3.3. Вопросы к экзамену и зачету

Билеты к экзамену

Билет 1.

1. Предмет философии искусства и его границы в классике и нонклассике.
2. Специфика художественности в искусстве.

Билет 2.

1. Серебряный век русской философии искусства.
2. Классические категории философии искусства и их современные трансформации.

Билет 3.

1. Специфика русского средневекового искусства.
2. Проблема границ искусства: искусство и актуальные арт-практики.

Билет 4.

1. Философия искусства Ф.В.Й. Шеллинга.
2. Современные проблемы синтеза искусств.

Билет 5.

1. Основные понятия и категории философии искусства античности.
2. Художественные особенности экранных искусств.

Билет 6.

1. Св. Августин и Св. Фома: противостояние неоплатонической и аристотелевской линий в средневековой философии искусства.
2. Формирование художественного вкуса: история и современные проблемы.

Билет 7.

1. Ренессанс: возрождение и развитие идей античности об искусстве.
2. Влияние новых технологий на язык искусства.

Билет 8.

1. Философия искусства Запада (середина XIX – начало XXI века).
2. Кино как вид искусства.

Билет 9.

1. Философия искусства Г.В.Ф. Гегеля.
2. Виды и жанры искусства: принципы и типы классификации.

Билет 10.

1. Философия искусства И. Канта.
2. Форма и содержание в искусстве. Художественный метод и стиль.

Билеты к зачету

Билет 1.

1. Культура: термин, понятие. Многообразие определений культуры.

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

Билет 2.

1. Философия культуры как теоретическая дисциплина. Методы изучения культуры.
2. Миф - древнейшая форма самосознания человека, его историко-культурное значение. С. Эйзенштейн о синкретизме первобытной культуры и языке кино.

Билет 3.

1. Типология культуры. Историческая типология культуры
2. Социодинамика культуры. Культура в системе информационного общества.

Билет 4.

1. Культура как деятельность организации пространства и время как категория культуры
2. Культура XVIII века. Различие в понятиях «образованный» и «просвещенный» человек. Формирование антропологии и философии культуры (Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Гердер, Э. Кант)

Билет 5.

1. Человек и техника. Культурные функции новых – технических – искусств
2. Европейская культура V-XVIII вв., ее традиционно-рефлекторный характер. Античная традиция в христианской культуре Средневековья и римская идея *humanitas* в культуре итальянского Возрождения.

Билет 6.

1. Природа – культура – цивилизация. Роль культуры в условиях кризиса цивилизации.
2. 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»

Билет 7.

1. Культура общества потребления. Культиндустрия. Культура и мода.
2. Академия – основной институт ренессансной культуры Европы. Формирование у индивида «культуры призвания». Понимание человека как «божественного мастера».

Билет 8.

1. Медиакультура. Общая характеристика.
2. Культура XVII века. Картезианская революция. Культура и право.

Билет 9.

1. Многообразие ценностей культуры. Культура и свобода. Нравственный аспект культуры
2. Романтизм как переходная форма от классического к современному состоянию культуры. Формирование нового типа личности.

Билет 10.

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

3.4. Критерии оценивания результатов обучения

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 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	Отсутствие знаний	Фрагментарное использование умения характеризовать специфику и общность философии	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы и не вполне сформированное умение характеризовать	Сформированное и систематическое умение характеризовать специфику и общность

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		искусства и конкретных искусствovedческих 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	специфику и общность философии искусства и конкретных искусствovedческих 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	философии искусства и конкретных искусствovedческих 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 искусствovedческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения	Отсутствие знаний	Фрагментарное владение специальной терминологией, навыками искусствovedческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения	В целом успешное, но имеющее отдельные проблемы и не вполне сформированное владение специальной терминологией, навыками искусствovedческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения	Успешное и систематическое владение специальной терминологией, навыками искусствovedческого анализа художественного произведения, методами культурологического анализа экранного произведения и собственной деятельности, способности понимать Другого

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

Ассистентам-стажерам обеспечен доступ к следующим Электронно-библиотечным системам: «Айбукс» (контракт №:25-03/20-к 103-20 У от 20.10.2020), «Лань»

(контракт №:Э544/100-2—У от 30.10.2020) и «Юрайт» (контракт №:88-20-У от 12.10.2020), [Электронная библиотека ВГИК](http://vgik.info/library) <http://vgik.info/library>, <http://biblio.vgik.info>.

4.1. Основная литература

1. Августин. Исповедь. М., 1991.
2. 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.
3. Антисери Д. и Реале Дж.
Западная философия от истоков до наших дней. Античность и Средневековье (1-2)/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. С.-Петербург, Пневма, 2003.
Западная философия от истоков до наших дней. От Возрождения до Канта/ В пер. и под ред. С. Мальцевой. С.-Петербург, Пневма, 2002.
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.
4. Аристотель. Политика. Кн. VIII. Поэтика. // Собр. соч. в 4-х т. Т.4.
5. Аспекты культуры: классика и современность. Сост. и отв.ред. М. Ростокская. - М., ВГИК, 2001.
6. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
7. Буало Н. Поэтическое искусство. М., 1957.
8. Бычков В.В., Маньковская Н.Б., Иванов В.В. Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства. М., 2012.
9. Гегель Г.В.Ф. Эстетика. В 4-х т. Т.1. Лекции по эстетике. М., 1968-1973.
10. Гнедич П.П. Всемирная история искусства. М., 1998.
11. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии. Учебное пособие. СПб., 1998.
12. Кант И. Критика способности суждения. Собр. соч. в 6-ти т. Т.5. М., 1966.
13. Кириллова Н. Б. Медиакультура: теория, история, практика: Учебное пособие. М., 2008.
14. Козловски П. Культура постмодерна. М., 1997.
15. Культурология XX век. Антология. М., Юрист, 1995. (Лики культуры)
16. Леонардо да Винчи. Книга о живописи. М., 1934.
17. Лессинг. Лаокоон или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
18. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М., 1978.
19. Маньковская Н.Б. Феномен постмодернизма. Художественно-эстетический ракурс. 2 изд. М.-СПб, 20016.
20. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации. М., 2011.
21. Платон. Тимей. Гипий больший. Пир. Законы. Государство. Кн. 2. // Собр. соч. в 3-х т. Т. 1-3.
22. Пондопуло Г. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
23. Пондопуло Г., Ростокская М. Новые искусства и современная культура. Фотография и кино. М., 1997.
24. Русский космизм. Антология философской мысли. М., 1993.
25. Самосознание европейской культуры XX века. Мыслители и писатели Запада о месте культуры в современном обществе. М., 1991.
26. Соловьев В.С. Философия искусства и литературная критика. М., 1991.
27. Теория культуры: Учебное пособие /Под ред. С.Н. Иконниковой, В.П. Большакова. – СПб.: Питер, 2010.

28. Флоренский П.А. Избранные труды по искусству. М., 1996.
29. 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.
30. Философия культуры. Становление и развитие. СПб.: 1998.
31. Шеллинг Ф.В. Философия искусства. М., 1966.
32. Эстетика и теория искусства XX века. М., 2005.

Справочные издания

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 неклассики. 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.

4.2. Дополнительная литература

1. Банфи А. Философия искусства. М., 1989.
2. Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии. М., 1997.
3. Бахтин М. Творчество Ф. Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1965.
4. Бахтин М. Эстетика словесного творчества. М., 1979.
5. Белл Д. Массовая культура и современное общество // "Америка", № 103.
6. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М., 1996.
7. Бубер М. Я и Ты. М.: 1993.
8. 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.
9. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. В 4-х т. М., 1956-1970.
10. Достоевский Ф.М. Об искусстве. М., 1973.
11. Дьюи Д. Искусство как опыт. СПб, 1995.
12. Зайцева Л.А. Киноязык: Опыт мифотворчества. М., 2011.
13. Зиммель Г. Избранное. В 2-х тт. М., 1996. Т. 1. Философия культуры. С. 445-516. Т. 2. Женская культура. Мода. С. 234-291.
14. История зарубежного кино. В 2-х т. Изд. 2-е. М., 1965.

- 15.История зарубежного кино (1945-2000). М., 2005.
- 16.История отечественного кино. М., 2005.
- 17.Кандинский В. О духовном в искусстве. М., 1992.
- 18.Кант И. Ответ на вопрос о том, что такое просвещение// Собр. соч. в 6-ти тт. Т. 6, с. 27-35.
- 19.Кривцун О.А. Психология искусств. 2 изд. М., 2015.
- 20.Кулешов Л.В. Собр. соч. в 3-х т. М., 1987.
- 21.Ламсден Ч., Гушурст А. Генокультурная коэволюция. Человеческий род в становлении // Человек, 1991, № 3.
- 22.Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М., 2012.
- 23.Лоренц К. Обратная сторона зеркала. Гл. 9. Культура как живая система. М., 1998.
- 24.Лосев А. Философия. Мифология. Культура. Мыслители XX века. М., 1991.
- 25.Лотман Ю. Беседы о русской культуре. Введение. СПб., 1994.
- 26.Лотман Ю.Б. Об искусстве. СПб, 1998.
- 27.Мастера искусства об искусстве. В 7 т. М., 1965-1970.
- 28.Маклюэн Г. М. Понимание медиа: внешнее расширение человека. М., 2003.
- 29.Моль А. Социодинамика культуры. М.: 1993.
30. Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западно-европейской культуры. Сборник текстов. М., 1986.
31. Несбит Дж., Эбурдин П. Что нас ждет в 90-е годы. Мегатенденции, год 2000. М., 1992.
- 32.Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки // Ницше Ф. Собр. соч. в 2-х т. Т. I, М., 1990.
33. Пондопуло Г.К. Фотография. История. Эстетика. Культура. М., 2009.
34. Прожико Г.С. Экран мировой документалистики. Очерки становления языка зарубежного документального кино. М., 2011.
- 35.Пудовкин В.И. Собр. соч. в 3-х т. М., 1974.
- 36.Пушкин А.С. Об искусстве. В 2-х т. М., 1990.
- 37.Ортега-и-Гассет Х. В поисках Гете// Ортега-и-Гассет Х. Эстетика, философия, культура. М., 1991.
- 38.Ромм М.И. Избранные произведения. В 3-х т. М., 1980-1982.
- 39.Свешников А.В. Алгоритмы композиционного мышления в станковой живописи. М., 2012.
40. Тарковский А. Начало... и пути. Воспоминания, интервью, лекции и статьи. Сост. и ред. М.Ростоцкая. – М.: ВГИК, 1994.
41. Толстой Л.Н. Что такое искусство? М., 1985.
- 42.Тоффлер Э. Третья волна. М., 2001.
- 43.Флоренский П. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993.
- 44.Фромм Э. Здоровое общество. - М.: 2006.
- 45.Хренов Н.А. Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов. М., 2008.
- 46.Швейцер А. Благоговение перед жизнью. М., 1992.
- 47.Эйзенштейн С.М. Метод. В 2-х т. М., 2002.
48. Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства М.: 2002.
49. Эпохи, стили, направления. М., 2007.
50. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимый для освоения дисциплины (модуля)
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php

<http://culturolog.ru/>
<http://www.countries.ru/library.htm>
<http://www.lib.ru/CULTURE/>

5. Информационно-техническое и материально-техническое обеспечение дисциплины

В процессе обучения используются:

- Компьютерное и мультимедийное оборудование
- Приборы и оборудование учебного назначения
- Аудиовизуальные средства обучения
- Фильмотека на DVD-носителях

Во время практических занятий педагог использует различные визуальные материалы. При подготовке к занятиям ассистенты-стажеры используют библиотеку текстов, составленную педагогами ВГИК, видеотеку кафедры эстетики, истории и теории культуры.

6. Методические рекомендации по организации освоения дисциплины ассистентами-стажерами:

Лекции требуют изучения текстов по истории и философии искусства и культуры, фрагменты многих из них можно прочитать в лаборатории гуманитарных наук. Там же имеется видеотека научно-просветительских и игровых фильмов по темам занятий. Курс предлагает возможность углубления знаний по интересующей ассистента-стажера тематике.

7. Методические рекомендации преподавателю

Преподавание дисциплины ведется в форме лекций и дискуссий, семинары предполагают компетентный диалог по проблематике курса. Опыт показывает, что учащиеся недостаточно владеют искусством вести диалог, не способны слушать собеседника, оппонировать утверждения, обоснованно и продуманно строить собственные суждения. Поэтому педагог должен уделять особое внимание развитию искусства научного диалога. Особое место уделяется самостоятельной работе стажеров, которая осуществляется в условиях постоянных консультаций.

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры

№ _____ от _____

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОП ВО

_____
(название)

_____
(подпись, ф.и.о.)

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ

в рабочей программе (модуле) дисциплины _____

(название дисциплины)

по направлению подготовки (специальности) _____

на 20__ / 20__ учебный год

1. В _____ вносятся следующие изменения:

(элемент рабочей программы)

1.1. ....;

1.2. ....;

...

1.9. .... .

2. В _____ вносятся следующие изменения:

(элемент рабочей программы)

2.1. ....;

2.2. ....;

...

2.9. .... .

3. В _____ вносятся следующие изменения:

(элемент рабочей программы)

3.1. ....;

3.2. ....;

...

3.9. .... .

Составитель
дата

подпись

расшифровка подписи