

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Высшая школа (факультет) телевидения

Декан Высшей школы
(факультета) телевидения
Третьяков В.Т.
«30» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование дисциплины (модуля):

Теория искусства

Уровень высшего образования:
Магистратура

Направление подготовки (специальность):
42.04.04 – «Телевидение»

Магистерская программа «Телепроизводство и телевидение»

Форма обучения:
очная

Рабочая программа рассмотрена и одобрена
на заседании Ученого Совета Высшей школы (факультета) телевидения
(протокол №7, 30.08.2023)

Москва 2023

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана в соответствии с самостоятельно установленным МГУ имени М.В.Ломоносова образовательным стандартом (ОС МГУ) для реализуемых основных профессиональных образовательных программ высшего образования по направлению подготовки 42.04.04 Телевидение (программ магистратуры), утвержденным приказом «Об утверждении образовательного стандарта МГУ имени М.В.Ломоносова» № 1037 от 30.08.2019 г. (в редакции приказов МГУ от 11 сентября 2019 года № 1109, от 10 июня 2021 года № 609, от 21 декабря 2021 года № 1404, от 29 мая 2023 года № 2).

Год (годы) приема на обучение: 2022, 2023.

1. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО.

Дисциплина «Теория искусства» реализуется в рамках базовой части программы магистратуры. В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 1-м семестре у обучающихся в очной форме обучения.

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций УК-6 определяется в период государственной итоговой аттестации.

2. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия.

Дисциплина «Теория искусства» относится к базовой части программы магистратуры, изучается в 1 семестре на 1 курсе и опирается на теоретические основы дисциплин, изучаемых в бакалавриате.

3. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотносенные с требуемыми компетенциями выпускников.

Код и описание компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции	Основание (ПС, анализ опыта) * для профессиональных компетенций
Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	<p>УК-6</p> <p>Знает: особенности анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия.</p> <p>Умеет: анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.</p> <p>Владет: навыками анализа и учета разнообразия культур в процессе межкультурного взаимодействия.</p>	УК-6.М(1)	Анализирует и учитывает разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия

4. Формат обучения – очная форма.

5. Объем дисциплины (модуля) составляет 4 з.е., в том числе 18 академических часов, отведенных на лекции и 18 часов, отведенных на семинарские занятия, 108 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий

Наименование и тем дисциплины (модуля), Форма промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)	Всего (часы)	В том числе				Самостоятельная работа обучающегося, часы	
		Виды контактной работы, часы					
		Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем)	Самостоятельная работа обучающегося, часы	Самостоятельная работа обучающегося, часы	Самостоятельная работа обучающегося, часы		
Тема 1. Общие законы развития искусства. Теоретическое знание и его специфика. Понятия эпохи, стили, направления в искусстве	14	Лекции	2			12	Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
		Лабораторные занятия					
Тема 2. Специфика отдельных видов искусства и проблема их сингеза. Содержание художественного произведения	14	Практические занятия					Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
		Семинары	2				
Тема 3 Художественная теория искусства и ее влияние на практику. Художественный образ.	16	Семинары			2		Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
		Всего	2		4	12	
Тема 4. Художественное восприятие.	16	Семинары			2		Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
		Всего	2		4	12	
Тема 5. Творческая деятельность. Функционирование произведения искусства в общественной практике	16	Семинары			2		Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
		Всего	2		4	12	
Тема 6. Проблема формы и содержания в искусстве	16	Семинары			2		Просмотр, анализ фильмов;

										написание рецензии или критического разбора
Тема 7. Пространство и время в искусстве.	16	2			2	4	12			Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
Тема 8. Искусство как семиотическая система. Символы, метафоры и аллегории в искусстве.	16	2			2	4	12			Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
Тема 9. Теологическое, светское содержание искусства	16	2			2	4	12			Просмотр, анализ фильмов; написание рецензии или критического разбора
Экзамен	4				4					
Итого	144	18			18	36	108			

Краткое содержание дисциплины (модуля)

Дисциплина «Теория искусства» включает лекции по теории искусства.

Теория искусства и система современного искусствоведаческого знания. Стратегические задачи и история формирования общей теории искусства. Общая теория искусства и проблемы интеграции видов искусства, проблемы взаимодействия и синтеза искусств. Семиотика и общая теория искусства. Проблемы изучения целостной системы художественной культуры определенного времени и интеграции видов искусства. Специфика и внутренние закономерности художественного восприятия и воплощения стиля эпохи. Интегрированное творчество и проблема универсальности в осмыслении художественной практики современности. Аспекты общественного сознания (исторический, формально-типологический и доктринальный) и проблема самосознания искусства. Феноменологическое и историческое осмысление, раскрытие и разграничение понятий «художественное творчество», «художественный процесс», «искусство».

Сущностные характеристики феноменов «академическое искусство», «классическое искусство». Проблемы адекватности произведения самому себе. Проблема исполнительской интерпретации и аутентичного исполнительства. Проблемы стиля в искусстве. Стиль как художественная закономерность. Стиль как эстетическая категория. Стиль как социальное явление. Конструктивные элементы и категории стиля. Стиль и формы, стилисообразование в искусстве (исторический и теоретический аспекты). Материал лекций конкретизируется и углубляется в установочных беседах непосредственно перед началом нового учебного задания, процессе подготовки к семинарам. Лекции и дополнительные объяснения сопровождаются демонстрацией наглядных методических пособий, иллюстративным материалом и экранными произведениями.

Тема 1. Общие законы развития искусства. Теоретическое знание и его специфика. Понятия эпохи, стиля, направления в искусстве

Теория искусства как система общих и универсальных понятий. «Наука об искусстве» как теоретическое обоснование художественной деятельности. Понятие искусства и проблема его истоков. Характеристика понятия «историческая эпоха». Специфика также эстетических аспектов в других видах материальной и духовной деятельности, в самой человеческой природе. Искусство предопределяет сложную конфигурацию и динамику художественной культуры. Оно делится в первую очередь на синкретическое (мастерство исполнения) и специализированное. Иногда слово «искусство» используют как синоним «художественной культуры». Взятое в самом широком значении слово «искусство» истолковывается как «свод правил, обеспечивающих совершенство исполнения». Синкретическое искусство (в частности, материальное художественное производство), по наблюдению Я. Мукаржовского, расширенно воспроизводит особую эстетическую позицию по отношению к формам и продуктам человеческой жизнедеятельности, позволяющую рассматривать их в ракурсе системной гармонии. Показательны в этом плане декоративно-прикладное искусство, художественные ремесла, богато и широко представленные в традиционной культуре. В синкретическом искусстве (украшения, спора, любви, кулинарии, дизайна и т.п.) эстетическая функция вспомогательная, подчинена внеэстетическим, ограничивается ими и одновременно динамизирует их. К примеру, искусство дизайна подчеркивает новизну и технологический оптимум технических систем, совершенство и привлекательность, заслуживающий доверия имидж модных предметов быта. Напротив, в специализированном (особенно высокопрофессиональном) искусстве эстетическая функция является главной, целевой, определяющей. По Мукаржовскому, искусство – «это отрасль творческой деятельности человека, отличающаяся преобладанием эстетической функции». В этом значении, указывают авторы «Общей риторики», оно охватывает различные виды творческой деятельности, связанные с достижением эстетического эффекта, и у каждого из них свои собственные материалы и средства. Различие между специализированным и синкретическим искусством порой является весьма условным, относительно, о чем свидетельствует, в частности, фотография, которая полтора столетия колеблется между мастерством воспроизведения «натуры» и специфической формой визуального творчества. Французский искусствовед А. Шастьель указал на нарастающие тенденции «присвоения искусства социальным пространством».

СТИЛЬ - устойчивое единство образной системы, выразительных средств, характеризующее искусство, своеобразие тех или иных совокупностей явлений искусства, будь то крупная художественная эпоха, отдельное худо-

жественное направление или манера отдельного художника. Т.о., термин «стиль» употребляется в различных значениях, и в современной теории стили существуют различные мнения об объёме этого понятия: иногда с ним связывают весь комплекс сложных диалектических взаимоотношений

содержания и формы в искусстве, иногда ограничивают его структурой образа и художественной формой; однако вне зависимости от той или иной трактовки понятия стиль подчёркивается глубокая обусловленность формальных структур художеств, произведения социальным и культурно-историческим содержанием эпохи, творческим методом и мировоззрением художника Не менее важно, что эта обусловленность не имеет прямого, механического характера, поскольку стилистические признаки могут сохраняться и тогда, когда искусство существенно меняет своё идейно-художеств. содержание (особенно в таких складывавшихся веками стилях, как, напр., готика или классицизм, в результате стили, выплывшие в период своего подъёма и расцвета носителями художеств, правды и образной глубины (напр., классицизм), в период кризиса и упадка могли выродиться в носителей консервативных, безжизненных доктрин. Однако, поскольку не любой признак общности в искусстве (в частности, признак его национальной принадлежности) есть непреходящий признак стили, такие наименования обычно не имеют характера научного определения. В искусстве XX века совокупная картина общего художественного

развития значительно усложняется и не поддается исчерпывающему анализу в категориях стили. Кардинальные художественные процессы (развитие художественных связей между регионами и странами мира, очевидное разделение мировой культуры на мировоззренческой основе) взаимоотношение социалистической и капиталистической формаций зарождаются и формируются на более глубинных уровнях, чем усиливаются межкультурные связи и взаимовлияния. И, вместе с тем, представляется очень важным сбережение национальных художественных традиций внутри каждой отдельно взятой культуры.

Стиль – конфигурация творческого акта и восприятия. Стиль основывается именно на механизмах коллективно-индивидуального предсознательного. Художественный (литературный) стиль можно рассматривать как нормативный процесс и результат воплощения всякой художественной формы. Рассматриваются исторические стили в искусстве. Дается понятие стили как этапа развития искусства.

Тема 2. Классификация видов искусства. Специфика отдельных видов искусства и проблема их синтеза.

Общепринятой является классификация видов специализированного искусства на пространственные (живопись, вапние, архитектура), временные (музыка, поэзия и проза) и пространственно-временные (театр, кино, танец), имеющие жанровые подразделения (число которых возрастает) согласно другим критериям. Условно можно выделить тип синтетического искусства. К нему относят соединение разных видов искусства в

готических соборах, православных храмах, других архитектурно-художественных ансамблях. С. Эйзенштейн относил кино к синтетическому виду искусства, подчеркивая его способность визионерски интегрировать и преломлять, словно в увеличивающей призме, методы многих специальных видов искусств, которые с помощью кино осознают свои возможности и перспективы. В синтетических художественных стилях прошлого и

настоющего происходит эпохально видоизменяемое сопряжение специализированного и синкретического прикладного искусства, и наиболее рельефно вывечиваются составляющие художественные стили и их комбинации.

Тема 3. Художественная теория искусства и ее влияние на практику. Художественный образ

Художественное потребление - это форма организации восприятия публикой художественных творений. Очевидно то, как изменяется восприятие живописи, когда она перешла из храмов в музейные собрания, а затем, когда ее собрания превратились из частных, например, королевских, в общедоступные места встречи горожан с известными художественными ценностями. Аналогичные процессы в теории сцены и библиотечного дела радикально меняет характер общественного функционирования искусства. Значит и всей художественной культуры. Художественные образы возникают на границе возможных миров, отражая и преобразая то преимущественно явления внешнего мира, то преимущественно явления внутреннего мира, но всегда – и то и другое одновременно. Таким образом, искусство эстетически возвышает выглядящуюся человеку жизненную реальность. Оно как бы надстраивает над ней новые воображаемые миры, расширяя тем самым ее горизонты и измерения. Это достигается благодаря продуктивной художественной фантазии творцов, воплощающей творчество представляет собой не повторение сущего мира, а его преодоление, перевосоздание мечты (А.А. Блок), нравственной идеей (Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой), гуманистической утопией (В.В. Хлебников), символической фантазией (В.И. Иванов) и тому подобными средствами «взыскующего» духа, строящего мир должного.

Образ в широком значении – внешний мир, попавший в «фокус» сознания и превращенный в факт сознания. Образ может принимать **чувственные** (ощущение, восприятие, представление) и **рациональные** (понятия, суждения, умозаключения, идеи, теории) формы.

В философии образ – любое отражение действительности;

В психологии образ – мыслительное созерцание предмета в его целостности;

В эстетике образ – воспроизведение целостности предмета в определенной системе знаков.

В художественной литературе материальным носителем образности является **слово, речь**.

Виды образов вообще:

- **иллюстративные** (нужные науке для того, чтобы делать рассуждения и выводы, создаваемые посредством отвлеченных понятий, непосредственно ощутимыми, наглядными);

- **фактографические** (их создатели не ставят перед собой иллюстративных задач и изображают явления жизни не ради их типичности, а ради их неповторимой индивидуальности, если она интересна в том или ином отношении – в частной перепишке, мемуарах);

- **художественные**.

Типология образов по Е. Г. Чернышевой:

- **глобальные** (война и мир);

- **архетипические** (из глубин веков – матери, Родины, дороги);

- **эпохальные** (Гамлет, Донжун);

- **национальные** (береза – русская душа);

- **частные, предметные** (пароход - человек).

Художественный образ – категория эстетики, характеризующая результат осмысления автором какого-либо явления, процесса свойственными тому или иному виду искусства способами, объективированный в форме произведения как целого или его отдельных частей. Относительно смысловой насыщенности выделяют **автологические** (нет побочных смыслов) и **металогические** (много скрытых смыслов + фантастика) образы.

Специфические черты художественного образа:

- всегда несет в себе **обобщение**. Если в действительности соотношение общего и индивидуального может быть различным, то художественный образ концентрирует воплощение общего в индивидуальном;

- для его создания **всегда отбираются определенные стороны жизненных явлений и подчеркиваются, гиперболизируются в художественном изображении**. Именно для раскрытия тех или иных свойств, представляющих автору существенными, нужны вымысел, фантазия. Право на вымысел дорогого художнику, так как оно дает ему свободу самовыражения, мысленного пересоздания действительности; он всегда экспрессивен, то есть выражает идейно-эмоциональное отношение автора к предмету. Он обращен не только к уму, но и к чувствам реципиента;

- он **самодостаточен**, он есть выражение содержания в искусстве. Обобщение, которое несет в себе художественный образ, обычно нигде не «сформулировано» автором, хотя бывают и случаи автокритики;

- будучи воплощением общего в индивидуальном, художественный образ создает объективные предпосылки для споров о смысле произведения, для его различных интерпретаций, как близких к авторской концепции, так и полемичных по отношению к ней.

Тема 4. Художественное восприятие

Психологические проблемы художественного восприятия. Проблема художественной формы как проблема зрительного восприятия и отношения к изображаемому вещам. Проблема художественной формы как проблема зрительного восприятия и отношения к изображаемому вещам. Физические и оптические аспекты цвета.

Эстетическое восприятие произведений искусства (или художественное восприятие) есть особая форма творческой познавательной деятельности, характеризующаяся эмоциональным осмыслением художественного произведения посредством постижения специфического образного языка искусства и формированием определенного эстетического отношения, выражающегося в оценке.

Художественное произведение является продуктом духовно-практической деятельности и несет в себе определенную информацию, выраженную средствами данного вида искусства. В процессе восприятия человеком произведения искусства в сознании его на основе этой информации формируется своеобразная модель познаваемого предмета — «вторичный» образ. Одновременно возникает эстетическое чувство, определенное эмоциональное состояние. Произведение искусства может вызвать у человека чувство удивления, наслаждения даже в том случае, когда изображаемое в нем события носят трагический характер или в нем действуют отрицательные персонажи. Художественное восприятие предполагает различные способы истолкования произведений искусства, различную их интерпретацию. При восприятии художественных произведений человек совершает определенную мыслительную деятельность. Структура произведения способствует направленности этой деятельности, ее упорядоченности, концентрации внимания на наиболее существенных и значимых сторонах содержания и таким образом оказывает значительное влияние на организацию процесса восприятия. Эстетическое восприятие формируется под влиянием разнообразных условий, к числу которых относятся: индивидуальные особенности восприятия. Эстетическое восприятие устанавливается на активном общении с искусством, общий культурный уровень и мировоззрение, эмоционально-эстетический опыт, национальные и классовые особенности. Рассмотрим подробнее некоторые из перечисленных факторов. Процесс эстетического восприятия носит оценочный характер. При оценке произведения искусства человек не только осознает, но и выражает в словах свое отношение к его содержанию и художественной форме; здесь имеет место синтез эмоционального и рационального моментов. Оценка художественного произведения — это сопоставление изображенного и выраженного в нем с определенными критериями, с эстетическим идеалом, сложившимся в сознании человека и той социальной среды, к которой он принадлежит.

Тема 5. Творческая деятельность. Функционирование произведения искусства в общественной практике

Понятие творчества. Роль осознаваемых и неосознаваемых мотивов творчества. Природа и сфера действия интенций творческой личности. Переживание и его художественное воссоздание. Вдохновение и мастерство. Образная деятельность как основа образности. Роль технических навыков в творческой деятельности. Искусство и среда (в том числе и социальная). Полифункциональность искусства. Искусство как источник эстетического удовольствия (изображение, предназначённое для созерцания).

Творческий метод в искусстве — это система принципов, управляющих процессом создания произведения искусства. Поскольку же социально-историческая обусловленность искусства порождает существенную общность основных творческих установок больших групп художников одной эпохи и общественно — экономической формации и историческую преемственность этих установок, творческий метод

выступает также как система принципов, формирующих определенные направления (течения) в искусстве, художественные стили (в этом смысле говорят о творческом методе классицизма, романтизма, критического реализма, социалистического реализма и т.д.). «Школа» - направление в науке, литературе, искусстве и т.п., связанное с единством основных взглядов, общностью или преемственностью принципов и методов. Направление (течение) в искусстве – эстетическая категория, обозначающая принципиальную общность художественных явлений на протяжении длительного времени. В отличие от категории стили, кладышей в основу классификации общность образной системы, средств художественной выразительности, критерии направления носят характер духовный, социальный и относящийся к миру ведущих идей, мирозозерпаяния, эстетических взглядов и принципиального отношения искусства к действительности. Расхождение между стилем и направлением обозначается только со второй половины 18 века (направление сентиментализма и предромантизма проявляют себя в рамках стили классицизма); в 19 – 20 веках отношения между направлением и стилем (например, между символизмом и стилем модерн) составляют сложную проблему истории искусства.

Категории авторства. Слово «автор» имеет в сфере искусствознания несколько значений. Это, во-первых, творец художественного произведения как реальное лицо с определенной судьбой, биографией, комплексом индивидуальных черт (Пушкин как писатель и поэт). Во-вторых, это образ автора, локализованный в художественном тексте, т.е. изображение писателем, живописцем, скульптором, режиссером самого себя («Евгений Онегин»). И, наконец, в-третьих, это художник-творец, присутствие которого в его творении как целом. Автор (в этом значении слова) определенным образом подает и освещает реальность, осмысливает и оценивает, проявляя себя в качестве субъекта художественной деятельности.

Тема 6. Проблема формы и содержания в искусстве

Онтологический статус произведения искусства. Понятие внешней и внутренней формы. Соотнесение художественной символики и сущностными основами бытия. Роль интенции текста и интенции автора в процессе продуктивного бытия произведения искусства. Нерепродуцируемость художественного содержания. Проблема многозначности понятия формы и основные контексты его употребления. Содержательная сторона произведения искусства.

Содержание и форма – это издавна установленные понятия, с помощью которых в произведениях искусства различаются две основные стороны: в самом общем значении – деятельность и строение. Среди теоретиков искусства часто идут споры о наличии в художественных произведениях содержания, о его значении и соотношении с формой, в обязательности которой никто не сомневается. Формалисты, например, считали, что в произведении есть форма и обработанный в ней жизненный материал, отказываясь от понятия содержания вообще.

В литературных произведениях содержание своими особенностями порождает особенности формы, определяет соотношение ее сторон и компонентов. Такая связь возникает лишь тогда, когда форма произведения соответствует его содержанию, наиболее совершенно выражает его. Она лишь потому и постольку является формой, что в ней выражено соответствующее содержание. Без этого она является лишь внешним и произвольным построением лишенным какого-либо значения.

Но со своей стороны и содержание литературного произведения еще не становится таковым, если не находит своего выражения в соответствующей форме. Без формы это лишь потенциальное содержание, представляющее собой идейно-эмоциональные обобщенные представления и переживания писателя, находящиеся в его личном сознании и отчастию субъективнойностью, неопределенностью, неустойчивостью. Эти представления и переживания могут стать объективными, приобрести определенность и устойчивость, стать

достоянием общественного сознания только в закрепленной соответствующей художественной форме. Содержание обуславливает собой особенности формы и получает в ней свою собственную определенность.

Содержание и форма литературных произведений – единство противоположностей, так как содержание относится к сфере духовной жизни и деятельности людей, а форма – это материальное явление, а непосредственно, словесный строй произведения, художественная речь. Таким образом, духовность идейного содержания произведения и материальность его формы – это и есть единство противоположных сфер действительности, в которых определяющее значение имеет содержание, которое пронизывает собой выражающую его форму и одухотворяет ее.

Соответствие содержания и формы – одно из важнейших условий художественного произведения.

Элементы содержания:

- тема – то, о чем говорится – круг явлений, которые стали объектом внимания автора;
- идея – понимание темы автором, авторские мысли;
- проблематика – вопросы, которые обсуждает писатель;
- конфликт – пронизывает текст, являет собой противоречие сил, характеров, явлений;
- пафос / модальность;
- характер героя;
- художественное время и пространство – хронолог.

Элементы формы:

- композиция. Включает в себя следующие элементы и уровни композиции: сюжет (в понимании формалистов – художественно обработанные события), система персонажей (их соотношение между собой), повествовательная композиция (смена повествователей и точка зрения), композиция деталей (соотнесенность деталей), соотношение элементов повествования и описания (портреты, пейзажи, интерьер и т. д.);
- язык.

Тема 7. Пространство и время в искусстве

Дается понятие художественному пространству, принципам его организации и формирования. Определение пространства как места и как протяженности. Рассматривается перспектива как научный образ зрения. Рассматриваются проблема развития пространства в искусстве в образно-композиционном аспекте в Античности (Древняя Греция и Рим) Средневековье (Византия) Италии (от романской эпохи до Высокого Возрождения), искусстве Нового времени и в современных формах искусства. Раскрывается специфика художественного пространства данных периодов, а также выявляются общие черты, подчеркивающие их связь и некоторую преемственность пространства данных периодов, а также выявляются общие черты, подчеркивающие специфику художественного пространства.

Дается понятие художественному времени, принципам его организации. Определение времени как длительность. Рассматриваются проблема развития концепта времени в искусстве в образно-композиционном аспекте в Античности (Древняя Греция и Рим) Средневековье (Византия) Италии (от романской эпохи до Высокого Возрождения), искусстве Нового времени и в современных формах искусства. Раскрывается специфика художественного пространства данных периодов, а также выявляются общие черты, подчеркивающие их связь и некоторую преемственность. Рассматриваются такие понятия как субъективное, социальное, культурно-историческое, синхронное и диахронное время, вневременность, внеисторичность, внепространственность, ритм и аритмичность, цикличность.

Тема 8. Искусство как семиотическая система. Символы, метафоры и аллегории в искусстве

Особая природа искусства как системы, служащая для познания и информации одновременно, определяет двойную сущность художественного произведения — моделирующую и знаковую. Проблема знака в искусстве принадлежит к столь же коренным, как и проблема модели. В аспекте: художественное произведение и действительность — мы рассматриваем искусство как средство познания жизни, в аспекте: художественное произведение и читатель — искусство как средство передачи информации. Познавательная и коммуникативная функции искусства тесно связаны, однако это разные вопросы. Смещение их лишь затрудняет уяснение природы искусства. Если, грубо говоря, основой первого аспекта будет вопрос: “истина и ложь в искусстве”, то в центре второго — “понятность и непонятность”. В настоящей главе нас интересует вторая из этих проблем. Искусство как средство передачи информации подчиняется законам семиотических систем, а произведение, взятое в этом аспекте, может рассматриваться в связи с такими понятиями, как “знак” и “сигнал”.

Значительный вклад в развитие семиотики внес структурализм Структурный метод предполагает следующие аналитические процедуры: 1) выявление в социокультурном пространстве совокупности тех элементов, между которыми возможно существование структурных ей; 2) анализ тех отношений, которые имеют структурообразующий характер и создание общего концептуального эскиза обозначившейся структуры; 3) выявление всех наличных и вероятных последствий, которые открываются перед теоретическим сознанием, сосредоточившимся на анализе данной структуры. Наибольшая продуктивность структурного метода обнаружилась при внимании к знаковым системам и при исследовании таких сфер, как культура, язык, мифология, религия, искусство, литература и т. д. На социальном фоне почти всеобъемлющей идеологизированности проявлений духовной жизни XX в. позиция структуралистов изначально несла в себе установку на полную свободу от всех форм внешней ангажированности. Их теоретическая мысль проникла в такие уровни форм и содержания знаковых систем, которые складывались под влиянием бессознательных устремлений бесчисленных множеств человеческих индивидов.

Знак и значение. Категории знака и значения составляют в семиотике базовую концептуальную диаду. Она используется везде, где человек наделяет окружающие его и создаваемые им предметы и формы важными для него смыслами. Знаки — это чувственно воспринимаемые формы, вещи, предметы, явления, выступающие представителями других вещей и явлений, позволяющие людям обмениваться информацией и взаимодействовать. Язык, слова имеют способность переводить отдельные вещи из объективного пространства в знаковую реальность. При этом происходит определенная унификация, нивелировка их особых свойств. Среди всего многообразия знаков наиболее распространённой и общедоступной их формой являются слова естественного языка. Существует несколько концептуальных подходов к пониманию природы знака: — знак — обладающая структурной целостностью, состоящая из означаемой формы и означаемого содержания, связь между которыми имеет социально-конвенциональный характер (Ф. де Соссюр); — знак — стимул, побуждающий к определенным реакциям, т. е. ответным действиям (бихевиористский подход); знак — символ, фиксирующий индивидуальный и коллективные бессознательные влечения (психоаналитический подход); — знак — сигнал, указывающий на определенные социальные отношения (символически-интеракционистский подход); — знак — информативное послание, функционирующее внутри коммуникативной системы, направленное от одного субъекта к другому с тем, чтобы последний его понял (Ю. М. Лотман). Знаки могут быть неизменны в своих значениях. Но возможно и такое, что знак меняется за счет того, что в нем происходит потеря особых свойств за счет приобретения общих, либо, напротив, утрата общих качеств за счет

обретения индивидуальных. Значения. Значения — это содержательные формулы, выражающие суть конкретных смыслов, ценностей, норм, играющих определяющую роль в психоментальной жизни и социокультурной деятельности человеческого сообщества. Знаки являются носителями значений и способны заменить явления и предметы, сущности и феномены. Из знаков складываются коммуникативные системы, которыми люди пользуются при общении и социальном взаимодействии. Чем сложнее система значений, тем содержательнее сопряженные с нею знаки. Это отчётливо прослеживается в науках и искусствах — математике, музыке, живописи, балете и т. д.

Сколько бы ни был уникален стиль художественного шедевра, множеством своих моментов он отчасти совпадает со стилями других произведений одного и того же типа. Аналогичным образом всякий индоевропейский или тюркский язык (а тем более всякий славянский, романский или германский язык) наделены многими чертами, общими для соответствующей языковой группы или для некоторых языков в ее составе.

В частности, все художественные языки (стили) могут быть типологически разграничены по ведущему в них конструктивному принципу иносказательности. Будучи вторичной знаковой системой, художественный язык функционирует, всегда, так или иначе, преодолевая, деформируя первичную систему знаков естественного языка. Этим и создается иносказательность как неустрашимое семиотическое свойство художественных текстов.

Аллегория предполагает вытеснение значений первичного языка смыслами, которые поддежат дешифровке. Так, басенный осел вовсе не означает именуемого этим словом животного, в рамках художественного высказывания он манифестирует некоторый смысл (концепт глупости). Эмблема по сути своей состоит в резком расширении области значений языкового знака при сохранении его исходного смысла. Так, голубь мира, начертанный Пикассо, не переставая означать птицу Ноя, распространяет свой библейский смысл на всякое прекращение военных действий или стихийных бедствий, включает их в состав своего означаемого. А слова «Болдинская осень», примененные к другому человеку, включают и его достижения в область значений творческого взлета, аналогичного пушкинскому. Символ противоположен эмблеме как конструктивному принципу иносказательности. Сохраняя исходное значение языкового знака, символизация резко расширяет область его смысла. Такова, например, символика «свечи» и «книги» в контексте романной судьбы Анны Карениной. Эти символы, не будучи аллегориями, не могут быть однозначно расшифрованы, однако в рамках художественного целого актуализация их смысла ведет нас к средоточию содержания всего романа. Протекст противоположен аллегории и предполагает игру значениями первичного языка, приводящую к вытеснению смысла, к замещению его субъективной значимостью. Этой игрой манифестируется субъективность некоторого текстопорождающего сознания — коллективного или индивидуального. Исчезновение нося в одноименной повести Тоголя не несет в себе никакого определенного смысла и поэтому не поддежит дешифровке, однако оно обладает впечатляющей субъективной значимостью — весьма различной для майора и пирюльника, для героя и автора, для автора и читателей.

Тема 9. Геологическое, светское содержание искусства

Аксиология искусства. Ценности и мир эстетического (этика и эстетика) Архитектура в ее терминологическом (храмовом) измерении. Искусство и мораль. Особая роль негативных образов в истории искусства. Художественное и религиозное сознание: общее и особенное. Миф как понятие имеет три значения:

- сказание, предание, любой вымысел, преобразованный в рассказ;
- достояние исторически далеких эпох, «древнее народное сказание о богах и легендарных героях, о происхождении мира и жизни на земле»;

- надлепыхальная, быгующая в жизни народов на протяжении всей их истории форма общественного сознания, связанная с особым родом мышления.

Мифология (по Е. Г. Чернышевой) – система представлений о мире, основанная на некоторой иллюзии, воспроизводящая особую картину мира.

Основные свойства мифологии как формы общественного сознания (в третьем значении):

- предмет мифа обладает общезначимостью, он причастен к фундаментальным началам бытия. В мифах особенно важна оппозиция «хаос – космос (порядок)»;

- смысл мифа переживается теми, для кого он существует, как нечто непрекрасимо истинное, не подлежащее сомнению и аналитическому рассмотрению. Представляясь, как абсолютная истина, критичности к себе мифы не - форма мифа является гибкой, податливой, свободно варьирующейся в словесной и пластической форме.

Исторически ранние мифы. Миф уходит корнями в неопределенно далекие времена. Первая стадия мифотворчества – архаические родоплеменные мифы, явление предкультурное, бывшее единственной формой сознания человеческих сообществ в ту пору, когда еще не существовало ни религии как таковой, ни искусства, ни тем более науки и философии. Центральным объектом архаичных мифов были одухотворенные явления природы, персонафицированные природно-космические силы. В этот период стали формироваться этнологические мифы, предмет которых – становление «первопредметов» природного и человеческого мира, объяснение их причинности.

На смену таким мифам в эпоху становления человеческого общности больших масштабов (полисы, государства) пришла античная политеистическая мифология, обрели значимость мифологизированные предания, где над духами, демонами и тотемами возобладали божества и герои. Объектом мифотворчества стали далекие исторические события – «Илиада» и «Одиссея» Гомера, «Энеида» Вергилия, древнеиндийская «Махабхарата». Возникает миф о стадиях существования человечества – «Труды и дни» Гесиода, «Метаморфозы» Овидия.

Мифотворчество антропологизируется и историзируется, делаая героями полубодей-полубогов – Геракл, Тесей.

В русле монотеистических религий (иудаизм, ислам, христианство) появилась глубоко этическая, выверенная в ясности и отчетливости нравственных принципов монотеистическая мифология.

К мифологическим элементам в своем творчестве обращались и современные авторы – Островский в «Снегурочке», Джойс в «Улиссе», Ибсен в «Пер Гюнте» Распутин в «Прощании с Матерой» и др.

Мифология Нового времени. В Новом времени мифология перестала быть общенародной и стала инструментом творческой деятельности отдельных привилегированных групп. Данные мифы лишены устойчивости, массовости, зависят от «веяний времени». К таким мифам относятся, например, миф о сверхчеловеке Ницше, о пролетариате как преобразователе мира и спасителе человечества Маркса, арийская идея Гитлера.

Одной из важных черт вторичной мифологии, то есть мифологии Нового времени, является широта ее тематики. Здесь не только бытийные универсалии и далекое историческое прошлое, но и прямое обращение к современным проблемам человечества.

Наряду с учеными, философами, публицистами в мифотворчестве участвовали и художники, писатели. В литературе поры романтизма индивидуально-авторское мифотворчество активизировалось, но прошлая мифология в данном случае подчинилась «задачам

и целям собственного выражения писателя». Такой неомифологизм дал о себе знать в «Фаусте» Гете, «Манфреде» Байрона, «Мастере и Маргарите» Булгакова и т. д.

С другой стороны в современном искусстве налицо отвержение традиционных верований и мифов.

Анализируя взаимоотношения религии и искусства, по-видимому, есть необходимость как-то разграничить профессиональное искусство, включенное в систему религиозного культа, подчиненное догматике, и искусство, обращающееся к религиозным темам и проблемам, но рассматривающее их в рамках более широких антропологических, исторических, социальных коннотаций. Таковы, например, фрески и скульптуры Микеланджело, картины А. Иванова, Н. Ге, И. Крамского — их невозможно понять, не будучи знакомым с религиозными идеями, в них воплощенными, но содержание произведений не исчерпывается ими. Т. Буркхардт, автор недавно переведенной на русский язык книги «Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы», разделяет сакральное и религиозное искусство. «Искусство в собственном смысле слова не может называться «сакральным» только на том основании, что его темы порождаются религиозное искусство периодов ренессанса и барокко, которое в плане стили ничем не отличается от принципиально светского искусства своей эпохи; ни темы, которые оно занимает из религии сузубо внешним и как бы литургическим образом, ни благоустивые чувства, которыми оно проникнуто в соответствующих случаях, ни даже благородство души, которое иногда находит в нем свое выражение, не способны придать этому искусству сакральный характер. Никакое искусство не заслуживает этого эпитета, если его формы как таковые не отражают духовного видения, характерного для определенной религии». Таким образом, главное свойство сакрального (культавого, конфессионального) искусства состоит в том, что сама форма, формальный язык произведения заданы религией, определены религиозным канонем. В этом случае религиозное содержание не просто накладывается на него, а имеет тесную взаимосвязь с формой. Религиозное искусство внеканоническое, внекульто-вое — это искусство, апеллирующее к религиозным идеям, но рассматривающее их вне узкого конфессионального контекста, использующее формальный язык, не закреплённый в религиозном каноне. Светское искусство — искусство вне религиозной тематики и формы.

Канон в религии и искусстве. Канон как некий свод правил, образцов, являющихся образцом для подражания, может быть не только религиозным, но и художественным. Канон художественный и религиозный рождаются как целостность, которую трудно разделить, но есть в каждом из них своя специфика. Художественный канон, по выражению А. Ф. Лосева, есть «количественно-структурная модель», имеющая отношение прежде всего к форме, а религиозный канон — догмат, пронизывающий не только количественный уровень, но и содержательный.

Часто канон рассматривают только как ограничивающий художника фактор, однако у него есть и другая сторона. Следование канону позволяло художнику даже средней руки выйти на достаточно высокий уровень художественного творчества. Так, средний уровень массового художественного производства, например, Древнерусской иконы благодаря жесткому канону оказывается очень высоким. Большой же мастер, работая на нюансах художественной формы, мог проявить свою индивидуальность.

Символ в религии и искусстве. Наука, искусство, религия не могут обойтись без символических форм, функциональное использование которых оказывается совершенно различным.

Символ в науке огиается, прежде всего, своей однозначностью. То, что принято называть лингвистическими, математическими символами, строго говоря, следует отнести к конвенциональным знакам, а не к символам. Они несут строго определенную информацию о денотате, в этом их главное назначение.

Символ в искусстве — неисчерпаемо многозначный образ, воплощающий сложный мир человеческих ассоциаций, переживаний, эмоций. Материальность, свобода, жизнь и смерть, любовь и ненависть — все это может быть передано с помощью специфических для каждого вида искусства средств художественной выразительности. Достаточно вспомнить произведения О. Родена, П. Гогена, М. Врубеля, К. Петрова-Водкина,

С. Кракауэкаса и многих других, чтобы понять, как в предельно конкретной скульптурной, живописной или графической форме воплощаются неисчерпаемо сложные, эмоционально окрашенные человеческие переживания и понятия.

Символы в религии, выполняя литургическую, ритуалисти-ческую функцию, являются воплощением смыслов надмирного бытия, непреодолимого и вечного. Они наглядно демонстрируют присутствие в земной реальности трансцендентного начала, постулируют связь мира Дольнего и горнего. В этом состоит их главное предназначение. «Отсюда особая "сверхна-груженность" религиозно-культурных смыслами, синкретически "спаянными" в одно нерасторжимое по своему единству содержание, явленное непосредственно, целостно и полно любому субъекту, причастному трансцендентальной тайне бытия. Отсюда же и исключительная обобщенность религиозных символов, благодаря своей абстрактности удерживающих свое культурное содержание в пределах огромных по своему временному и пространственному масштабу эпох, национальных и трансгосударственных общностей в мировых религиях. Такие символы позволяют связать в некую целостность духовные переживания миллионов людей, различных по своим этническим истокам, культурным традициям и исторической судьбе; выступить как формообразующие и системообразующие факторы отдельных культур и целых цивилизаций (что непосильно для науки или искусства)».

7. Фонд оценочных средств (ФОС) для оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

7.1. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего контроля успеваемости.

Примерные контрольные задания для проведения текущего контроля

Контрольная работа №1.

- Общие законы развития искусства. Теоретическое знание и его специфика. Понятия эпохи, стиля, направления в искусстве**
1. Определите основные формы существования искусства
  2. Дайте определение Искусству как общественному явлению
  3. Дайте определение специфики искусства
  4. Сформулируйте античное понимание искусства на основе триединства
  5. Обозначьте два аспекта эстетического восприятия
  6. Опишите принципы функционирования искусства в культурно-историческом контексте
  7. Определите основные функции искусства

Контрольная работа №2.

Специфика отдельных видов искусства и проблема их синтеза.

1. Дайте типологическую характеристику искусства.
2. Что такое синтез искусств.
3. Назвать различные варианты классификации видов искусства.
4. Что такое «язык искусства»?
5. Что такое «виды искусства»?
6. Что такое художественное произведение.
7. Назовите пространственные виды искусства, дайте их общую характеристику и их признаки.
8. Назовите временные виды искусства, дайте их общую характеристику и их признаки
9. Назовите пространственно-временные виды искусства. Дайте их общую характеристику.

Контрольная работа №3.

Художественная теория искусства и ее влияние на практику. Художественный образ

1. Дайте определение художественному образу.
2. Обозначьте уровни постижения художественного образа.
3. Через что раскрывается художественный образ
4. Характеризуйте проблему целого и единичного в художественном образе
5. Охарактеризуйте две тенденции художественной образности
6. Чем определяется художественная структура

Контрольная работа №4.

Художественное восприятие

1. Дайте определение аристотелевскому понятию «катарсис»
2. Что включает в себя восприятие
3. Понятие перцепции и апперцепции
4. Особенности первичного и вторичного восприятия
5. Определение художественного восприятия
6. Дайте критерии художественного восприятия
7. Основные этапы формирования перцептивного образа
8. Назовите три основных компонента акта восприятия
9. Обозначьте три уровня восприятия произведений изобразительного искусства

Контрольная работа №5.

Творческая деятельность. Функционирование произведения искусства в общественной практике

1. Дайте определение и характеристику творческой деятельности
2. Как соотносятся законы природы и законы творчества
3. Обозначьте основные принципы функционирования произведений искусства

Контрольная работа №6.

Проблема формы и содержания в искусстве

1. Назовите основные элементы содержания.
2. Назовите основные элементы формы.

Контрольная работа №7.

Пространство и время в искусстве

1. Дайте определение и характеристику пространства художественного образа
2. Дайте определение и характеристику времени художественного образа
3. Как соотносятся внешнее и внутреннее пространство в произведениях искусства
4. Чем отличается реальное пространство окружающей нас реальности от художественного пространства
5. Правила организации художественного пространства
6. Особенности организации художественного времени в произведении искусства

Контрольная работа №8.

Искусство как семиотическая система. Символы, метафоры и аллегории в искусстве

1. Дайте определение понятиям «знак» и «сигнал» в рамках семиотических концепций
2. Дайте определение конническим знакам
3. Дайте определение конвенциональным знакам
4. Дайте определение означаемого и означающего

Контрольное задание №9.

Теологическое, светское содержание искусства

1. Дайте определение мифу.
2. В чем и как проявляется историческое взаимодействие мифа и искусства.
3. Дайте определение понятию «Религиозное искусство».
4. Дайте определение понятию «сакральное искусство»
5. Дайте определение понятию «Светское искусство».
6. Дайте определение понятию канона в религии и науке.
7. В чем заключается различие символа в искусстве и науке.

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы студентов

Контрольные вопросы по теме 1 для самостоятельной работы

1. Дать определение искусству как виду человеческой деятельности
2. Дать объяснение понятию «исторический стиль в искусстве».
3. Теория искусства в контексте гуманитарных наук: междисциплинарная природа теоретического знания.
4. Искусство: смысл и содержание понятия
5. Понятие поэтики.

Контрольные вопросы по теме 2 для самостоятельной работы

1. Дать определение видам искусства.
2. Дать определение понятию «Язык искусства»
3. Привести классификацию видов искусства.
4. Дать характеристику пространственным видам искусства. Привести примеры
5. Дать характеристику временным видам искусства. Привести примеры
6. Дать характеристику синтетическим видам искусства. Привести примеры

Контрольные вопросы по теме 3 для самостоятельной работы

1. Дать объяснение понятию «художественный образ».
2. Как соотносится художественный образ и воображение
3. Объяснить, что такое «направление», «течения», «школы» в искусстве. Привести примеры.
4. Изобразительная активность и критерии художественности.
5. Специфические черты художественного образа.

Контрольные вопросы по теме 4 для самостоятельной работы

1. Основные этапы художественного восприятия
2. Механизм формирования образа мира.
3. Строеение зрительного аппарата и структура зрительного опыта
4. Факторы формирования эстетического восприятия.
5. Особенности восприятия художественных образов.
6. Что значит оценка художественного произведения.
7. Принципы формирования эстетического суждения.

Контрольные вопросы по теме 5 для самостоятельной работы

1. Творческая деятельность и ее назначение.

2. В каких процессах творчества проявляет себя действие интенции художника?
3. Как взаимодействует механизм спонтанности и контролирующего самосознания в творческом акте?
4. Категории авторства в художественном произведении.
5. Формы авторского присутствия в художественном мире.
6. Концепция «смерти автора» Р. Барта

Контрольные вопросы по теме 6 Для самостоятельной работы

1. Основные элементы содержания.
2. Понятие конфликта в произведении искусства.
3. Тема и идея произведения искусства
4. Герой, персонаж и действующее лицо художественного произведения.
5. Взаимосвязь формы и стиля.
6. Понятие среды, пространства, фона художественного произведения.

Контрольные вопросы по теме 7 для самостоятельной работы

1. Экранные искусства и историческое время
2. Рациональные и иррациональные аспекты времени.
3. Основные проблемы времени в экранных искусствах
4. Понятие Макрокосма и микрокосма
5. Пространство в художественном восприятии
6. Время с точки зрения художественного восприятия
7. Время как структуроограничающее начало искусства
8. Физическое и «метафизическое» в художественном пространстве

Контрольные вопросы по теме 8 для самостоятельной работы

1. Искусство как средство передачи информации
2. Понятие «знака», «сигнала» и «смысла»
3. Понятие «Знак» и «значение»
4. Аналитические процедуры структурного метода
5. Определение искусства как вторичной знаковой системы
6. Три типа знаков.

Контрольные вопросы по теме 9 для самостоятельной работы

1. Определение мифа.

2. Историческое взаимодействие мифа и искусства.
3. Религиозного искусства.
4. Понятие сакрального искусства
5. Понятие светского искусства.
6. Понятие канона в религии и науке.
7. Различие символа в искусстве и науке.

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения промежуточной аттестации.

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации (экзамен)

1. Типы знаков
2. Экранные искусства и историческое время
3. Понятие дискурса и смысла в экранном произведении
4. Сакральное и секулярное в экранном искусстве
5. Экранное искусство и мораль (искусство и воспитание)
6. Основные значения понятия формы. Краткая история понятия
7. Символизм света в европейской культуре
8. Взаимодействие экранного искусства и повседневности
9. Связь экранного искусства и сакрального
10. Искусство: смысл и содержание понятия
11. Теория искусства в контексте гуманитарных наук: междисциплинарная природа теоретического знания
12. Проблемы иносказания в экранных искусствах. Метафора и метонимия.
13. Стиль, направление, эпоха: содержание и границы понятий.
14. Понятие пространства как философско-эстетической категории и его историческая эволюция
15. Свет: физические и метафизические аспекты. Природа цветоощущения и основные параметры цвета
16. Развитие представлений о стиле с античности до наших дней
17. Экранное искусство и структуры социальных связей
18. Художественный образ, воображение и изобразительность
19. Особенности иллюзорного пространства экранных искусств
20. Особенности эстетического сообщения и проблемы его усвоения и толкования
21. Стиль в гештальтпсихологии.
22. Творческая деятельность и ее назначение
23. Проблема материала в художественном творчестве (вещественный и содержательный аспекты)
24. Произведение искусства как «открытая система». Аудиовизуальная поэтика экранного произведения
25. Экранные искусства искусство как визуальная риторика

26. Пространство и трехмерное восприятие
27. Художественное пространство и межвидовые различия (пространственные структуры в изобразительных искусствах, в пространственно-временных, в литературе)
28. Символ, аллегория и эмблема в экранных искусствах. Изображение как сравнение
29. Стилль как характеристика исторического бытия художественной формы
30. Восприятие и механизм формирования образа мира
31. Искусство как экспрессия и проблема «чистого искусства»
32. Типы экранной образности в различных видах экранного искусства
33. Композиция произведений как организация экранной структуры
34. Взаимовлияние экранного искусства и идеологии
35. Взаимосвязь экранного искусства и аудитории (публики)
36. Изобразительная активность и критерии художественности
37. Изображение как инструмент воздействия (и его разновидности)
38. Экранное произведение как речевое сообщение. Виды сообщений
39. Проблемы аудиовизуального синтеза в экранных искусствах
40. Определение и основное содержание понятия времени как философско-эстетической категории и его эволюция от античности до Нового времени
41. Основные проблемы времени в экранных искусствах
42. Понятие дискурса и смысла в экранном произведении
43. Полифункциональность экранного искусства
44. Основные проблемы времени в экранных искусствах
45. Свет и цвет в видах экранных искусства
46. Характеристика понятия «художественное направление».
47. Практика и праматика экранного искусства (бытование экранного искусства с точки зрения пользователя).
48. Стречение зрительного аппарата и структура зрительного опыта.
49. Теория и практика искусства
50. Рациональные и иррациональные аспекты времени
51. Аспекты иконичности в визуальном образе
52. Экранное искусство как мир ценностей
53. Экранное искусство и наука об искусстве: теория искусства и методологии искусствознания
54. Культурные аспекты искусства

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ результатов обучения (РО) по дисциплине (модулю)

Оценка	2	3	4	5
--------	---	---	---	---

<p>РО и соответствующие виды оценочных средств</p>				
<p>Знания (виды оценочных средств: устные и письменные опросы и контрольные работы, тесты, и т.п.)</p>	<p>Отсутствие знаний</p>	<p>Фрагментарные знания</p>	<p>Общие, но не структурированные знания</p>	<p>Сформированные систематические знания</p>
<p>Умения (виды оценочных средств: практические контрольные задания, написание и защита рефератов на заданную тему и т.п.)</p>	<p>Отсутствие умений</p>	<p>В целом успешное, но не систематическое умение</p>	<p>В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение (допускает неточности непринципиального характера)</p>	<p>Успешное и систематическое умение</p>
<p>Навыки (владения, опыт деятельности) (виды оценочных средств: выполнение и защита курсовой работы, отчет по практике, отчет по НИР и т.п.)</p>	<p>Отсутствие навыков (владений, опыта)</p>	<p>Наличие отдельных навыков (наличие фрагментарного опыта)</p>	<p>В целом, сформированные навыки (владения), но используемые не в активной форме</p>	<p>Сформированные навыки (владения), применяемые при решении задач</p>

8. Ресурсыное обеспечение:

8.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература:

Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : учебное пособие / Т.С. Панигова, Г.А. Коробова, Д.И. Корсикова [и др.] ; под редакцией Т.С. Паниговой. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 456 с. — ISBN 978-5-8114-1990-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/110863>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература:

Берсенева, Е.В. История театра : учебно-методическое пособие / Е.В. Берсенева. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 52 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/79367>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия : учебное пособие / составители Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2008. — 688 с. — ISBN 5-89826-290-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/77142>. — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. СПб., 2014 – 10 экз.

Э. Кон-Винер История стилей изобразительных искусств- М. ЛИК, 2017- 10 экз.

8.2. Перечень лицензионного программного обеспечения (при необходимости):

Microsoft Windows 10
Microsoft Office 2019
Adobe Photoshop
Adobe Audition
Adobe After Effects
Adobe Premier

8.3. Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

<p>Polired.com - Обзор СМИ https://www.polired.com/</p>	<p>База данных с рубрикаторм: 53 отрасли / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысячи новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информативности и деловой прессы за 15 лет. Интернет-сервисы по отраслям и странам.</p>
<p>Бюро ванДайк (ВvD) https://www.bvdinfo.com/ru/ https://www.bvdinfo.com/ru/home?utm_campaign=search&utm_medium=cpc&utm_source=google</p>	<p>Бюро ванДайк (ВvD) публикует исчерпывающую информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира, а также бизнес-аналитику.</p>
<p>Университетская информационная система РОССИИ https://uisrussia.msu.ru/</p>	<p>Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, межкультурных отношений, права.</p>
<p>Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru/</p>	<p>Удовлетворение потребностей органов власти и управления, средств массовой информации, населения, научной общестственности, коммерческих организаций и предпринимателей, международных организаций в разнообразной, объективной и полной статистической информации – главная задача Федеральной службы государственной статистики. Международная экспертиза признала статистические данные Федеральной службы государственной статистики надежными.</p>
<p>научная электронная</p>	<p>Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это</p>

<p>библиотека Elibrary http://elibrary.ru/</p>	<p>крупнейший российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных статей и публикаций, в том числе электронные версии более 5600 российских научно-технических журналов, из которых более 4800 журналов в открытом доступе</p>
<p>портал Электронная библиотека: диссертации http://diss.rsl.ru/?menu=discatalog/</p>	<p>Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уникальную возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные залы в библиотеках организаций, в которых и происходит просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.</p>
<p>сайт Института научной информации по естественным наукам РАН. http://www.inion.ru</p>	<p>Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий объём массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около 100 тыс. записей.</p> <p>В базы данных включаются аннотированные описания книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН. Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.</p>

<p>Федеральный портал «Российское образовательное образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru</p>	<p>Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.</p> <p>Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы событий, информационные материалы для широкого круга читателей. Ежедневно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.</p> <p>Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы по актуальным темам и т.д.</p>
---	--

8.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости):

1. Центральный официальный портал Российской Федерации – сайт «Официальная Россия», размещенный по адресу <http://gov.ru>.
2. Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://mon.gov.ru/>;
3. Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.gnpb.ru](http://www.gnpb.ru;);
4. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа: [http://www.rsl.ru](http://www.rsl.ru;);
5. www.evalist.ru – электронная библиотека факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова;
6. Образовательные ресурсы сети Интернет <http://book.kbysu.ru>; <http://koob.ru>; <http://ititk.lib.ru>; <http://elibrary.ru>;
7. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru;
8. Образовательные ресурсы сети Интернет <http://book.kbysu.ru>;
9. Библиотека Гумера (гуманитарные науки) <http://www.gumer.info/>;
10. Национальная электронная библиотека <http://нэб.рф/for-individuals/>;
11. НЭБ «Киберленинка» <http://cyberleninka.ru/>;
12. Справочно-информационный портал www.gtamota.ru;
13. Электронная библиотека Российской государственной библиотеки (РГБ) <http://elibrary.rsl.ru/>;
14. Электронная библиотека учебников <http://studentam.net/>;
15. http://www.epidition.ru/efefat/printef?id.25504_1.html (Российская Электронная Библиотека «Эрудит»).

8.5. Описание материально-технического обеспечения:

Ауд. П-10

Стол преподавательский (2 шт.), стул преподавательский (2 шт.), кафедра (1 шт.), мест ученических (182 шт.), проектор BENQ (1 шт.), экран (1 шт.), ТВ Philips (1 шт.), аудиоколонка (2шт.), доска меловая (2 шт.), компьютер (1 шт.), список ПО на компьютере Windows Vista Open License Academic 45100255 Arache OpenOffice 4.1.7, Google Chrome, Adobe Reader DC, VLC Media Player, система оповещения (4 шт.), огнетушитель (1 шт.)

Для самостоятельной работы

Библиотека ауд. 665

Стол преподавательский (1 шт.), кресло преподавательское (1 шт.), стол одноместный (16 шт.), стул (16 шт.), часы (1шт.),стеллаж книжный (12 шт.), шкаф книжный (4 шт.), шкаф стеклянный (2 шт.), подставка газетная (1 шт.), лестница (1шт.), доска меловая (1 шт.), компьютер iMAC(1 шт.), компьютер РС (1 шт.), компьютер (1 шт.), список ПО на компьютерах РС Microsoft Windows 7 Starter OA CIS and GE, Arache OpenOffice 4.1.7, Google Chrome, Adobe Reader DC, VLC Media Player, принтер Samsung ML 2510, карта Мира (1 шт.), огнетушитель (1 шт.), система оповещения (1 шт.).

Ауд. 655/656

Стол преподавательский (2 шт.), стул преподавательский (1 шт.), стол одноместный (18 шт.), стул (18шт.), ТВ Samsung 50 (1шт.), стойка для проектора (1 шт.), компьютер iMAC 21 (18 шт.), компьютер iMAC 27 (1 шт.), список ПО на компьютерах iMAC Mac OS 10.11, Arache OpenOffice, Google Chrome, Adobe Reader DC, VLC Media Player, тумба для бумаг (1 шт.), огнетушитель (1 шт.), система оповещения (1 шт.).

9. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При необходимости образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получили информацию визуально, с нарушением зрения – аудио;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, выступление с докладами и

защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.;

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин.

Факультет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).

10. Язык преподавания.

Преподавание дисциплины «Теория искусства» осуществляется на русском языке.

11. Автор (авторы) программы.

Автор рабочей программы по дисциплине «Теория искусства»: доктор искусствоведения, профессор Н.Г. Кривуля