

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета

социокультурных коммуникаций

_____ А. Ю. Борзенко-Мирошниченко

_____ 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА»

Уровень высшего образования – магистратура

Направление подготовки – 50.04.04 Теория и история искусств

Программа подготовки – История искусств и современные арт-практики

Форма обучения – очная

Год набора 2024 года

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 562 от 15.06.2017.

Программу разработала В. В. Патеркина, доктор философских наук, профессор, профессор кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Морфология искусства» входит в обязательную часть учебного плана и адресована студентам II курса магистратуры (III семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Философия культуры», «Теория искусств», «Историография и методология истории искусств», «Семиотика искусства».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

Морфология искусства — это дисциплина, изучающая внутреннее строение художественного мира. Её предметом являются классификация, структура и взаимосвязи различных видов искусства, а также их историческое развитие и изменения.

Она рассматривает искусство как сложную систему, состоящую из классов, семейств, видов, родов и жанров, выявляет закономерности их взаимодействия и эволюции. Основные задачи дисциплины включают анализ системы искусств, исследование их генезиса и прогнозирование дальнейшего развития.

Морфология искусства объединяет исторический и теоретический подходы, позволяя глубже понять не только индивидуальные особенности видов искусства, но и их роль в социокультурном контексте. Она также служит основой для интеграции эстетики с практическими и теоретическими исследованиями отдельных искусств.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

- текущий контроль успеваемости в устной (доклад по результатам самостоятельной работы) и письменной (выполнение практических заданий) форме;
- итоговый контроль в форме зачёта.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет **3** зачётных единицы, **108** часов. Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – **16** часов, практические занятия – **14** часов, самостоятельная работа – **78** часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: заключается в изучении внутреннего строения мира искусств, выявлении его закономерностей и структурных взаимосвязей. Это позволяет осмыслить искусство как единую, многомерную систему, интегрированную в культурные и исторические процессы, а также прогнозировать дальнейшее развитие художественной деятельности.

Задачи дисциплины:

- изучение структуры искусства через классификацию на классы, семейства, виды, роды и жанры;
- исследование исторического развития и трансформации системы искусств;
- выявление закономерностей взаимодействия и интеграции различных видов искусства;
- анализ взаимосвязи искусства с социально-культурными процессами;
- прогнозирование новых форм искусства и их влияния на художественную систему.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Морфология искусства» входит в обязательную часть учебного плана и адресована студентам II курса магистратуры (III семестр) направления подготовки 50.04.04 – «Теория и история искусств» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Луганская государственная академия культуры и искусств имени Михаила Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами: «Философия культуры», «Теория искусств», «Историография и методология истории искусств», «Семиотика искусства».

Освоение дисциплины будет необходимо при подготовке к процедуре защиты и защите выпускной квалификационной работы.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 50.04.04 Теория и история искусств: ОПК-3; ПК-2.

Формируемые компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
ОПК-3	Способен использовать знания, умения и навыки в проведении исследовательских работ, собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и технологий, проявлять творческую инициативу, работать с научной литературой.	Знать: <ul style="list-style-type: none">– основные концепции и методологию морфологического анализа искусства;– ключевые этапы развития системного подхода в изучении искусства;– методы и подходы к работе с научной литературой и информационными ресурсами;– тенденции развития современного искусства и их отражение в научных исследованиях. Уметь: <ul style="list-style-type: none">– собирать, обрабатывать и интерпретировать информацию из различных источников;– анализировать художественные произведения с использованием морфологического подхода;– применять современные технологии для обработки и визуализации данных;– проявлять творческую инициативу в формулировании исследовательских задач и подходов. Владеть: <ul style="list-style-type: none">– навыками работы с научной литературой, включая анализ и критическую оценку источников;– инструментами структурного анализа искусства;– современными средствами поиска и

		<p>обработки информации, включая специализированные базы данных и программы;</p> <p>– техникой написания научных текстов, рефератов и аналитических обзоров.</p>
ПК-2	<p>Способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.).</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – современные междисциплинарные подходы к исследованию искусства; – правила подготовки и оформления научных докладов, публикаций и отчётов; – теоретические основы морфологии искусства и её ключевые понятия (роды, жанры, виды и их взаимодействие); – специфику анализа художественных произведений через системный и исторический контексты. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать и обобщать результаты исследований в области искусства; – готовить научные доклады, статьи и отчёты по результатам проведённых исследований; – представлять и защищать результаты работы перед профессиональным сообществом; – использовать междисциплинарный подход при интерпретации культурных явлений. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методами подготовки научных публикаций и докладов; – навыками редактирования текстов научного и аналитического характера; – техниками презентации результатов исследований, включая использование мультимедийных инструментов; – средствами визуализации и структурирования научной информации.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов									
	очная форма					заочная форма				
	всего	в том числе				всего	в том числе			
		л	с	сп	к		л	с	сп	к
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема 1. Введение в морфологию искусства.	12	2	2	10	-					
Тема 2. Историография и методология морфологического анализа искусства.	12	2	2	10	-					
Тема 3. Синкретизм первобытного искусства.	12	2	2	10	-					
Тема 4. Дифференциация и интеграция в развитии искусства.	12	2	2	10	-					
Тема 5. Классификация искусств: классы, семейства, виды.	12	2	2	10	-					
Тема 6. Виды и разновидности художественного творчества.	12	2	2	10	-					
Тема 7. Род и жанр как морфологические категории искусства.	12	2	2	10	-					
Тема 8. Морфология искусства: современное состояние и перспективы.	10	2	-	8	-					
ВСЕГО часов в дисциплине / семестре:	108	16	14	78	-					

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Введение в морфологию искусства

Морфология искусства — это дисциплина, изучающая внутреннее строение мира искусств. В центре внимания оказывается не только классификация отдельных видов творчества, но и системные связи между ними. Понятие морфологии искусства основано на идее анализа структурных элементов и связей в художественной деятельности. Оно впервые было применено для описания не отдельных произведений, а всей системы искусств в её историческом и теоретическом развитии.

Истоки морфологического подхода восходят к античности, но систематическое осмысление идеи стало возможным лишь в XVIII—XX веках, когда была осознана сложность художественной системы. Морфология искусства изучает, как различные уровни художественного творчества — классы, семейства, виды, роды и жанры — взаимодействуют друг с другом, образуя целостную иерархическую структуру. Это позволяет рассмотреть искусство как многомерную систему, где каждый элемент связан с другими через исторические, семантические и функциональные аспекты.

Основными задачами морфологии искусства являются выявление уровней дифференциации в искусстве и изучение координационных и субординационных связей между ними. Это предполагает не только теоретическое описание, но и исторический анализ становления искусства. Кроме того, морфология стремится дать прогнозы о возможных изменениях и направлениях развития художественной системы.

Практическая значимость морфологии искусства велика. Она позволяет лучше понять границы и внутреннее строение художественного мира, выявить связи между различными искусствами, а также интегрировать эстетику с конкретными теориями отдельных искусств. Это особенно важно в условиях современного культурного разнообразия, где морфологический подход помогает осмыслить закономерности изменений и синтеза в художественном мире.

Тема 2. Историография и методология морфологического анализа искусства

Историографическое исследование морфологии искусства начинается с анализа античной эстетики, где зародились первые идеи классификации видов художественного творчества. В античности искусство не отделялось от ремёсел или наук, а само слово «искусство» (*τέχνη*) охватывало любую деятельность, соединяющую опыт и мастерство. Уже в древнегреческой мифологии, в культуре муз, впервые появляется попытка систематизировать искусство по видам, хотя это деление носило мифологический характер, соединяя в одну группу как художественные, так и научные дисциплины.

Средневековая эстетика, напротив, свела искусство к подчинённой роли, рассматривая его исключительно через призму религиозной доктрины. Искусства делились на «свободные», относящиеся к интеллектуальной деятельности (например, музыка и риторика), и «механические», связанные с физическим трудом (включая живопись и скульптуру). Это разделение было вызвано стремлением утвердить превосходство духовного над материальным.

С началом эпохи Возрождения происходит важный поворот в осмыслении искусства. Художники и мыслители ренессанса возвращаются к идеям античности, но переосмысливают их в контексте новых гуманистических идеалов. Искусство начинает восприниматься как особая форма свободного творчества, что позволяет включить изобразительное искусство в число «благородных» дисциплин наряду с литературой. Теоретики того времени, такие как Леонардо да Винчи, Альберти и другие, поднимают вопросы о внутреннем строении искусства и его взаимодействии с наукой.

Важный вклад в методологию морфологического анализа внесли философы и эстетики XIX—XX веков, такие как Гегель, Пропп, а также советские и зарубежные марксисты. Они подчеркивали необходимость системного подхода к изучению искусства, акцентируя внимание на его историческом развитии. Методологические принципы включают необходимость анализа искусства в его взаимосвязи с обществом, с акцентом на то, как новые формы искусства возникают и преобразуются, взаимодействуя с уже существующими традициями.

Тема 3. Синкретизм первобытного искусства

Первобытное искусство представляло собой нерасчленённую и синкретическую форму художественной деятельности, которая выполняла одновременно утилитарные, ритуальные и эстетические функции. В этом контексте синкретизм понимается как отсутствие чёткого разграничения между различными видами творчества. Первобытное искусство не имело специализированных видов, а проявлялось в единстве ремесла, музыки, танца, словесного творчества и других форм.

Бифункциональный характер первобытного искусства выражался в его способности одновременно выполнять практическую и символическую роль. Например, ритуальные танцы и раскраски тела служили не только для эстетического выражения, но и для религиозных или магических целей. С другой стороны, создаваемые предметы — орудия труда или оружие — имели элементы художественного оформления, которые могли носить оберегающее или сакральное значение.

Развитие первобытного искусства сопровождалось выделением двух основных его форм: «мусической» и «технической». Мусическая форма включала коллективное творчество, связанное с музыкой, танцем и словесным выражением, в то время как техническая охватывала предметное изготовление и создание утилитарных артефактов. Важно отметить, что в рамках синкретизма эти формы не существовали отдельно, а дополняли друг друга в рамках обрядовых и социальных практик.

Родовая и жанровая аморфность первобытного искусства заключалась в отсутствии жёстких структур и иерархий внутри художественного творчества. Первобытный человек воспринимал своё искусство как естественную часть жизни, не разделяя его на отдельные роды, жанры или виды. Этот этап заложил основу для будущей дифференциации искусства, которая начнётся в процессе исторического развития художественной культуры.

Тема 4. Дифференциация и интеграция в развитии искусства

История искусства представляет собой процесс постепенного перехода от синкретизма к чёткой дифференциации. Этот процесс связан с развитием человеческого общества, специализацией труда и усложнением социально-культурных отношений. На ранних стадиях истории искусства фольклор стал первой формой, отделившейся от общего синкретизма. Это позволило сохранить традиционные мифологические и художественные образы, передаваемые из поколения в поколение.

Следующий этап — выделение профессиональных форм художественного производства, таких как архитектура, живопись и музыка. Эти виды искусства приобрели собственные технические и творческие средства, что способствовало их обособлению. Этот процесс сопровождался видообразованием — формированием особых видов искусства на основе их материала, технологий и функций.

Одновременно происходили процессы интеграции, когда отдельные виды искусства взаимодействовали, создавая синтетические формы. Например, в театральном искусстве соединились элементы словесного, музыкального, изобразительного творчества и хореографии. Такие формы искусства расширяли границы художественной деятельности и открывали новые возможности для синтеза и новаторства.

Однако некоторые формы искусства постепенно утрачивали свою актуальность. Смена общественных условий, технологический прогресс и изменения в потребностях

общества приводили к исчезновению старых видов искусства и появлению новых. Это свидетельствует о динамическом характере мира искусств, где процессы дифференциации и интеграции постоянно сменяют друг друга, формируя новую систему.

Тема 5. Классификация искусств: классы, семейства, виды

Вопрос классификации искусств имеет фундаментальное значение для понимания их внутреннего строения и взаимосвязей. Морфологический анализ предполагает выделение нескольких уровней в системе искусств: классов, семейств и видов. Эти категории позволяют упорядочить многообразие форм художественного творчества, учитывая как их материальную основу, так и функциональные характеристики.

Классы искусств выделяются на основании онтологических критериев, которые связаны с природой материала, используемого в искусстве. Например, визуальные искусства, такие как живопись и скульптура, опираются на пространственные формы, тогда как музыкальные или словесные искусства развиваются во времени. Онтологические различия задают основу для последующей дифференциации на уровне семейств и видов.

Семиотический критерий классификации искусств основывается на характере знаковой системы, используемой в каждом из них. Например, изобразительное искусство использует визуальные образы, музыка — звуковые структуры, а литература — словесные символы. Этот подход позволяет проследить, как различные искусства выполняют функцию передачи информации и создания художественного образа.

Важно также различие между бифункциональными и монофункциональными искусствами. Бифункциональные искусства, такие как архитектура и дизайн, совмещают утилитарные и эстетические задачи, тогда как монофункциональные, такие как живопись или поэзия, сосредотачиваются исключительно на художественном выражении. Эти различия подчеркивают многоуровневость системы искусств и её гибкость в отражении разнообразных человеческих потребностей.

Тема 6. Архитектура Луганщины.

На уровне видов искусств происходит дальнейшая дифференциация внутри системы, основанная на специфике материала, техники и целей творчества. К примеру, изобразительное искусство включает живопись, графику, скульптуру, тогда как музыкальное делится на вокальное и инструментальное. Эта классификация помогает осознать специфику каждого вида и их потенциальное взаимодействие.

В изобразительном творчестве выделяются два основных типа: статические виды, такие как живопись и графика, и объёмные, представленные скульптурой. Кроме того, хореографическое искусство отличается тем, что оно использует движение человеческого тела в пространстве как основной выразительный инструмент. Словесное творчество подразделяется на литературные и драматические формы, объединяя повествование, диалог и монолог.

Музыкальное искусство включает многочисленные разновидности, от вокальной музыки до инструментальной. Существует также смешанный тип, как, например, опера, где соединяются музыкальные и драматические элементы. Архитектура и прикладные искусства ориентированы на утилитарные цели, но сохраняют важное эстетическое измерение.

Особое место занимают синкретически-синтетические виды искусства, такие как театр и кино. Они объединяют элементы изобразительного, музыкального и словесного творчества, создавая многогранные художественные образы. Такие виды искусства обладают исключительной способностью к интеграции и актуальны в условиях современной культуры, где стираются жёсткие границы между отдельными формами творчества.

Тема 7. Род и жанр как морфологические категории искусства

Род и жанр являются ключевыми категориями морфологии искусства, отражающими внутреннюю структуру видов художественного творчества. Они позволяют систематизировать разнообразие произведений, исходя из их тематической направленности, стиля, а также функциональной и ценностной ориентации. Род представляет собой более широкую категорию, которая объединяет произведения с общими стилистическими и содержательными чертами, тогда как жанр детализирует это деление, фокусируясь на специфике.

В литературе родовое деление традиционно включает эпос, лирику и драму, каждое из которых отличается своими формальными и содержательными признаками. Эпос ориентирован на повествовательность и сюжетность, лирика — на выражение эмоций и субъективных переживаний, а драма интегрирует диалог и действие, создавая произведения для исполнения на сцене. Подобные принципы родового деления существуют и в других видах искусства, хотя их содержание может варьироваться.

Жанр как морфологическая категория является более конкретным понятием. В литературе, например, к жанрам относятся роман, новелла, трагедия, комедия и т.д. Каждый жанр формируется на основе не только тематического содержания, но и аксиологических критериев, таких как уровень эмоциональной вовлечённости или тип создаваемых образов. Например, трагедия ориентирована на катарсис через драматическое напряжение, тогда как комедия достигает цели через сатиру и юмор.

Важно отметить, что роды и жанры не являются жёстко фиксированными категориями. Историческое развитие искусства приводит к появлению новых жанров, таких как научная фантастика в литературе или психологическая драма в кино. Это свидетельствует о динамичности и гибкости морфологии искусства, которая позволяет адаптироваться к меняющимся культурным условиям и интересам общества.

Тема 8. Морфология искусства: современное состояние и перспективы

Современное искусство представляет собой сложную и динамичную систему, в которой продолжают происходить процессы дифференциации и интеграции. Морфология искусства как дисциплина помогает осмыслить эту сложность, выявляя структурные закономерности и системные взаимосвязи. В центре внимания оказывается вопрос о том, как новые формы искусства появляются и взаимодействуют с традиционными.

Исторический анализ показывает, что каждая эпоха вносит изменения в систему искусств. Например, в XIX веке развиваются фотография и кинематограф, которые открывают новые возможности для визуального творчества. В XX веке такие искусства, как видеоарт и цифровое искусство, трансформируют восприятие художественного произведения, объединяя технологии и творчество. Эти процессы демонстрируют прогрессивную эволюцию художественного мира.

Законы внутренней организованности мира искусств, изучаемые морфологией, позволяют выявить не только связи между отдельными видами искусства, но и их сопряжение с внешними социальными и культурными процессами. Например, развитие массовой культуры в XX веке привело к созданию новых форм синтетического искусства, таких как музыкальные клипы или мультимедиа-инсталляции, которые объединяют литературу, музыку, изобразительное искусство и цифровые технологии.

Прогностический подход в морфологии искусства важен для понимания того, как искусство может развиваться в будущем. Современные технологии, такие как виртуальная реальность или искусственный интеллект, уже сегодня задают новые горизонты для художественного творчества. Морфология помогает осмыслить эти изменения, предлагая инструменты для анализа будущих изменений в художественном мире и сохранения его связи с культурными традициями.

6.2. План семинарских занятий

Семинар 1. Введение в морфологию искусства

Цели занятия: познакомить студентов с основными понятиями и значением морфологии искусства, а также её местом в эстетике и искусствоведении.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие морфологии искусства. В чём её отличие от других разделов эстетики?
2. Основные задачи морфологии искусства по Кагану.
3. Зачем необходимо изучать внутреннее строение мира искусств?

Задания:

1. Прочитать введение книги («Морфология искусства» Каган М. С.) и подготовить тезисы об актуальности морфологического подхода.
2. Провести дискуссию: «Может ли морфология искусства объяснить современные явления массовой культуры?».

Семинар 2. Историческое развитие морфологического анализа

Цели занятия: рассмотреть историческое развитие морфологических идей от античности до современности.

Вопросы для обсуждения:

1. Как в античной эстетике зарождались идеи систематизации искусства?
2. Влияние средневековой доктрины «свободных» и «механических» искусств.
3. Какие изменения привнесло Возрождение в понимание искусства как системы?

Задания:

1. Подготовить сравнительную таблицу представлений об искусстве в античности, средневековье и Возрождении.
2. Обсудить, почему классификация искусств в средневековье была подчинена религиозным догмам.

Семинар 3. Синкретизм первобытного искусства

Цели занятия: проанализировать первобытный этап развития искусства и его синкретическую природу.

Вопросы для обсуждения:

1. Что означает термин «синкретизм» применительно к первобытному искусству?
2. Какое место занимают «мусические» и «технические» формы в первобытном творчестве?
3. Влияние бифункционального характера искусства на его эволюцию.

Задания:

1. Привести примеры синкретических форм первобытного искусства (ритуалы, орнаменты, песни).
2. Обсудить, как магия и утилитарность связаны с художественными функциями.

Семинар 4. Дифференциация и интеграция в развитии искусства

Цели занятия: исследовать процессы разделения и объединения видов искусства в ходе их исторического развития.

Вопросы для обсуждения:

1. Как происходила дифференциация первобытного художественного синкретизма?
2. Что стимулировало формирование новых видов искусства?
3. Роль синтеза в развитии синтетических форм искусства, таких как театр или кино.

Задания:

1. Подготовить анализ одного вида искусства с точки зрения его исторической эволюции (например, музыка или архитектура).
2. Провести дискуссию: «Является ли кино итогом интеграции всех видов искусства?».

Семинар 5. Классификация искусства

Цели занятия: понять принципы классификации искусства на классы, семейства и виды.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие критерии лежат в основе классификации искусств?
2. Что такое бифункциональные и монофункциональные искусства?
3. Как семиотика помогает различать виды искусства?

Задания:

1. Привести примеры бифункциональных искусств и объяснить их природу.
2. Составить схему классификации искусств, используя материалы из книги.

Семинар 6. Виды и разновидности художественного творчества

Цели занятия: обсудить разнообразие видов искусства и их классификацию.

Вопросы для обсуждения:

1. Чем отличаются виды искусства: изобразительные, музыкальные, словесные и т.д.?
2. Как синтетические искусства объединяют элементы разных видов?
3. Что характеризует разновидности внутри одного вида (например, жанры в литературе или музыкальные формы)?

Задания:

1. Обсудить, как театр соединяет элементы различных видов искусства.
2. Рассмотреть примеры современного синтетического искусства, таких как инсталляции или перформансы.

Семинар 7. Роды и жанры в морфологии искусства

Цели занятия: изучить понятия рода и жанра как структурных категорий.

Вопросы для обсуждения:

1. Как определяется понятие рода в литературе и других видах искусства?
2. Какие критерии используются для выделения жанров?
3. Как жанры эволюционируют под влиянием культурных изменений?

Задания:

1. Провести анализ жанров в одном из видов искусства (например, трагедия и комедия в театре).
2. Обсудить: «Может ли смешение жанров разрушить структуру искусства?».

Семинар 8. Современные перспективы морфологии искусства

Цели занятия: рассмотреть, как морфология искусства объясняет изменения в современной культуре и прогнозирует будущее.

Вопросы для обсуждения:

1. Как новые технологии трансформируют виды искусства?
2. Как массовая культура влияет на морфологическую систему?
3. Возможности прогноза: какие новые виды искусства могут возникнуть?

Задания:

1. Подготовить презентацию на тему: «Влияние цифровых технологий на искусство».
2. Провести дискуссию: «Какие формы искусства могут исчезнуть в будущем?».

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к зачёту.

К каждому практическому (семинарскому) занятию обучающийся готовит устный доклад на 10-15 минут, сопровождающийся презентацией на 10-15 слайдов, на одну из предложенных тем.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Введение в морфологию искусства

1. Написать эссе (2–3 страницы) на тему: «Почему морфология искусства важна для понимания художественной культуры?».
2. Составить схему задач и целей морфологии искусства на основе текста книги.
3. Провести сравнительный анализ: как морфология искусства отличается от других разделов эстетики (например, философии искусства или теории искусства).

Тема 2. Историческое развитие морфологического анализа

1. Создать хронологическую таблицу развития морфологических идей (античность, средневековье, Возрождение, Новое время).
2. Подготовить доклад (5–7 минут) на тему: «Как классификация искусств в средневековье отразила религиозные ценности?».
3. Найти в интернете или литературе дополнительные примеры античных или средневековых трактатов, связанных с системой искусств, и сделать краткий обзор (1 страница).

Тема 3. Синкретизм первобытного искусства

1. Привести примеры синкретизма в первобытных культурах (ритуалы, наскальная живопись, танцы) и объяснить их художественное значение.
2. Написать короткий анализ (1–2 страницы): «Как синкретизм первобытного искусства связан с практической деятельностью человека?».
3. Нарисовать схему эволюции первобытного искусства от синкретизма к дифференциации.

Тема 4. Дифференциация и интеграция в развитии искусства

1. Найти примеры синтетических форм искусства (театр, опера, кино) и описать, какие элементы разных видов искусства они объединяют.
2. Написать реферат (2–3 страницы) на тему: «Как исторический процесс влияет на появление новых видов искусства?».
3. Подготовить краткий доклад: «Что происходит с устаревшими формами искусства: примеры исчезновения и трансформации».

Тема 5. Классификация искусства

1. Построить классификацию искусства по следующим критериям: онтологический, семиотический, функциональный. Привести примеры для каждого уровня.
2. Написать небольшую заметку: «Чем отличаются бифункциональные искусства от монофункциональных?».
3. Провести исследование: какие виды искусства сложно классифицировать по существующим критериям? Объяснить, почему.

Тема 6. Виды и разновидности художественного творчества

1. Составить таблицу: «Основные виды искусства и их особенности» (изобразительное, музыкальное, литературное и т.д.).
2. Написать мини-эссе: «Как синтетические искусства, такие как театр и кино, изменили представление о художественном творчестве?».
3. Найти современный пример синтетического искусства (например, мультимедиа-арт или VR-искусство) и описать его ключевые черты.

Тема 7. Роды и жанры в морфологии искусства

1. Написать реферат (3 страницы) на тему: «Понятие рода и жанра в литературе и других видах искусства».
2. Привести примеры из кино или литературы, где жанры смешиваются, и описать, как это влияет на восприятие произведения.
3. Составить таблицу жанров в одном из видов искусства (например, трагедия, комедия, мелодрама в драматическом искусстве) с кратким описанием каждого.

Тема 8. Современные перспективы морфологии искусства

1. Подготовить презентацию на тему: «Влияние цифровых технологий на классификацию искусств».
2. Написать эссе (2–3 страницы): «Как массовая культура изменяет границы между высоким и прикладным искусством?».
3. Составить прогноз: какие новые виды искусства могут возникнуть в ближайшие 20 лет, и какие старые формы могут исчезнуть.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Что изучает морфология искусства?
2. Чем морфология искусства отличается от других разделов эстетики?
3. Каковы основные задачи морфологии искусства?
4. Почему важно изучать внутреннее строение мира искусств?
5. Как морфология искусства помогает анализировать современные художественные явления?
6. Как античная эстетика повлияла на развитие морфологии искусства?
7. Что представляло собой понятие «мусические искусства» в античности?
8. Как средневековое деление на «свободные» и «механические» искусства отразилось на классификации?
9. Какова была роль Возрождения в развитии морфологических идей?
10. Почему в XVII веке эстетика сосредоточилась на теории отдельных видов искусства?
11. Что означает термин «синкретизм» в контексте первобытного искусства?
12. Какие функции выполняло первобытное искусство?
13. Какое значение имели «мусические» и «технические» формы первобытного творчества?
14. Почему первобытное искусство называют бифункциональным?
15. Как отсутствие жанрового деления в первобытном искусстве влияло на его развитие?
16. Что такое дифференциация искусства?
17. Какие факторы способствовали выделению профессиональных форм художественного творчества?
18. Приведите примеры интеграции видов искусства.
19. Какие исторические процессы влияли на отмирание старых форм искусства?
20. Как синтетические формы искусства отражают процессы интеграции?
21. Какие критерии используются для классификации искусств?
22. Чем отличаются онтологический и семиотический критерии классификации?
23. Что такое бифункциональные искусства? Приведите примеры.
24. Чем бифункциональные искусства отличаются от монофункциональных?
25. Как классификация искусств помогает понять их внутренние связи?
26. Какие основные виды искусства выделяются в морфологии?
27. Чем отличается изобразительное творчество от словесного?
28. Что такое синкретически-синтетические искусства? Приведите примеры.
29. Как хореография выделяется среди других видов искусства?
30. В чём особенности архитектурного творчества?
31. Как определяется понятие рода в литературе?
32. Какие роды искусства выделяются в других видах художественного творчества?
33. Что такое жанр как морфологическая категория?
34. Как жанры зависят от аксиологических критериев?
35. Приведите примеры жанров, которые возникли в современном искусстве.
36. Как цифровые технологии влияют на современные виды искусства?
37. Какие тенденции синтеза можно наблюдать в современной культуре?
38. Почему массовая культура изменяет границы между высоким и прикладным искусством?
39. Как морфология искусства помогает прогнозировать появление новых форм?
40. Какие старые виды искусства могут исчезнуть в будущем и почему?

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Современные тенденции изучения региональной культуры» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты выступают с докладами по теме семинарского занятия, выступления сопровождаются обсуждением и оценением доклада.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

10.1. Шкала оценивания самостоятельного практического (семинарского) задания

Оценка по номинальной шкале	Характеристики ответа обучающегося
Отлично (85-100 баллов)	Содержание доклада соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. Тема раскрыта полностью; представлен обоснованный объём информации; изложение материала логично, доступно. На основе представленной презентации формируется полное понимание тематики исследования, раскрыты детали. Презентация полностью соответствует теме, наглядна и информативна, её оформление способствует лёгкому считыванию информации.
Хорошо (65-84 балла)	Содержание доклада, за исключением отдельных моментов, соответствует заявленной теме и в полной мере её раскрывает. тема раскрыта хорошо, но не в полном объёме; информации представлено недостаточно; в отдельных случаях нарушена логика в изложении материала. На основе представленной презентации формируется общее понимание тематики исследования, но не ясны детали. Имеются незначительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.
Удовлетворительно (55-64 балла)	Содержание доклада лишь частично соответствует заявленной теме. Раскрыта малая часть темы; поиск информации проведён поверхностно; в изложении материала отсутствует логика. Имеются значительные ошибки и/или недочёты в подборе визуальных материалов презентации.

Неудовлетворительно (0-63 балла)	Доклад не соответствует заявленной теме или отсутствует вовсе. Тема не раскрыта, в изложении материала отсутствует логика. Презентация отсутствует, либо не соответствует теме доклада.
--	---

Распределение баллов на доклад с презентацией: 100 баллов = 60 баллов (содержание доклада) +30 баллов (презентация) +15 баллов (выступление).

10.2. Шкала оценивания самостоятельного практического (семинарского) задания

Оценка	Описание шкалы оценивания ответов на зачёте
Зачтено	Студент показывает знание основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и в предстоящей работе по профессии, справляется с выполнением заданий, предусмотренных программой, но допустившим незначительные погрешности в ответе. Студент посещает лекционные и практические занятия, активно участвует в обсуждении вопросов, рассматриваемых на занятиях, инициативно выступает с докладами, свободно владеет основным материалом по программе дисциплины, основными понятиями и категориями курса, ориентируется в основной и дополнительной литературе по предмету.
Не зачтено	Студент при ответе на заданные вопросы не способен показать знания основных вопросов дисциплины, не владеет основными категориями и понятиями дисциплины, а также практическими умениями и навыками в рамках дисциплины.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Каган М. С. Морфология искусства. — Л.: Искусство, 1972. — 468 с.
2. Гегель Г. В. Ф. Лекции по эстетике / пер. с нем. Б. Г. Столпнера. — М.: Искусство, 1958. — 602 с.
3. Лосев А. Ф. Диалектика художественной формы. — М.: Искусство, 1976. — 320 с.
4. Кандинский В. В. О духовном в искусстве. — М.: Искусство, 1989. — 189 с.
5. Флоренский П. А. Иконостас. — М.: Искусство, 1993. — 301 с.
6. Успенский Б. А. Семиотика искусства. — М.: Искусство, 1979. — 256 с.
7. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — Таллин: Ээсти Раамат, 1970. — 384 с.
8. Эко У. История красоты / пер. с итал. Е. Г. Костюкович. — М.: Симпозиум, 2005. — 438 с.
9. Адорно Т. В. Эстетическая теория / пер. с нем. В. А. Визгина. — М.: Наука, 1998. — 452 с.
10. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного / пер. с нем. С. Н. Зенкина. — М.: Искусство, 1991. — 240 с.

Дополнительная литература:

11. Панофский Э. Знаковая система искусства / пер. с англ. М. С. Кагана. — М.: Искусство, 1974. — 348 с.
12. Гройс Б. Общая эстетика. — М.: Издательство ВШЭ, 2007. — 312 с.
13. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие / пер. с англ. В. П. Зинченко. — М.: Искусство, 1984. — 456 с.
14. Малевич К. С. О новых системах в искусстве. — М.: Искусство, 1986. — 220 с.
15. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости / пер. с нем. С. А. Ромашко. — М.: Искусство, 1996. — 240 с.
16. Корбюзье Ле. Архитектура XX века / пер. с франц. В. Г. Власова. — М.: Искусство, 1970. — 310 с.
17. Ждан В. Специфика кинообраза. — М.: Искусство, 1965. — 275 с.
18. Сохор А. Музыка как вид искусства. — 2-е изд. — М.: Искусство, 1970. — 320 с.
19. Стасов В. В. Избранные сочинения: в 3 т. — М.: Искусство, 1976. — Т. 1. — 400 с.
20. Румнев А. О пантомиме. — М.: Искусство, 1964. — 180 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения лекционных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён аудиовизуальной техникой для показа визуальных методических материалов и презентаций студенческих работ.

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии Матусовского, а также возможность использования компьютерной техники, оснащённой необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в интернет.