

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕОРИЯ ИСКУССТВ»

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

Луганск – 2024

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. Патерыкина, профессор кафедры теории искусств и эстетики, доктор философских наук, профессор

Рассмотрено на заседании кафедры культурологии Академии Матусовского.

Протокол № 1 от 30.08.2024 г.

Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Теория искусств» входит в обязательную часть учебного плана и адресована студентам I курса (II семестр) по направлению 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», «Морфология искусства», «Историография и методология истории искусств», «Семиотика искусства».

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

Теория искусства изучает природу, функции и формы искусства, а также его связь с культурными, историческими и социальными процессами. Она исследует основные категории искусства, такие как художественный образ, форма, содержание, пространство и время, анализирует механизмы художественного восприятия и творчества. Эта дисциплина опирается на философские, эстетические и культурологические подходы, объединяя их с методами искусствоведения. Теория искусства помогает интерпретировать произведения в их культурно-историческом контексте, раскрывая их значение для духовного и эстетического развития общества.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в устной и письменной форме (доклад, эссе, реферат и т.д.):

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **4** зачётных единиц, **144** часа.

Программой дисциплины предусмотрены: лекционные занятия – **20** часов, практические занятия – **20** часа, самостоятельная работа – **104** часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: формирование у студентов глубокого понимания сущности и функций искусства, его исторического развития и роли в культурно-эстетической жизни общества. Дисциплина направлена на развитие способности анализировать художественные произведения, выявлять их ценностные аспекты и интерпретировать в культурно-историческом контексте.

Задачи дисциплины:

- ознакомить студентов с основными понятиями и категориями теории искусства, такими как художественный образ, форма, содержание, стиль, эпоха и направление;
- развить у студентов аналитическое мышление и умение интерпретировать художественные произведения с использованием междисциплинарного подхода;
- показать связь искусства с историческими, философскими, религиозными и социальными процессами, помогая студентам осмыслить его место в культурно-историческом контексте;
- научить студентов критически оценивать эстетические явления, выявлять их ценностные аспекты и понимать их влияние на культуру;
- обеспечить студентов методами исследования и классификации произведений искусства, что подготовит их к профессиональной деятельности в области искусствоведения, дизайна и культуры.

- воспитать у студентов культурную чувствительность и понимание искусства как инструмента духовного и эстетического воспитания личности.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Теория искусств» входит в обязательную часть учебного плана и адресована студентам I курса (II семестр) по направлению 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», «Морфология искусства», «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: УК-5, ПК-2, ПК-6.

Формируемые компетенции:

№ компетенции	Содержание компетенции	Результат обучения
УК-5	Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основы культурологического анализа, характеристики и особенности различных культур, их влияние на искусство и способы межкультурного взаимодействия. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и анализировать культурные различия и сходства, интерпретировать произведения искусства в контексте культурного разнообразия. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками использования знаний о межкультурных особенностях для построения эффективного взаимодействия в профессиональной и академической среде.
ПК-2	Способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов.	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методы анализа и интерпретации научных данных, современные требования к подготовке научных докладов, отчетов и публикаций. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать результаты исследований, представлять их в виде профессиональных

		<p>публикаций, докладов и отчетов.</p> <p>Владеть: – техниками работы с научными публикациями, редактирования текстов и подготовки выступлений для профессионального сообщества.</p>
ПК-6	Способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства.	<p>Знать: – методы и подходы экспертного анализа произведений искусства, историко-культурные аспекты создания и интерпретации произведений.</p> <p>Уметь: – разрабатывать экспертные заключения, проводить искусствоведческий и историко-культурный анализ произведений искусства.</p> <p>Владеть: – навыками применения аналитических методик в работе с произведениями искусства, создания отчетов и аналитических материалов для различных организаций.</p>

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
Раздел I. Проблемы отечественного искусства XIV-XVII вв. (I семестр)										
Тема 1. Введение в теорию изобразительного искусства	11	2	2	7	-					
Тема 2. Определение произведения искусства	11	2	2	7	-					
Тема 3. Основные философские концепции искусства	11	2	2	7	-					
Тема 4. Роль художественного образа	11	2	2	7	-					
Тема 5. Исторические аспекты теории искусства	11	2	2	7	-					
Тема 6. Художественные образы и их интерпретация	11	2	2	7	-					
Тема 7. Искусство и его взаимодействие с обществом	11	2	2	7	-					
Тема 8. Эстетика и художественные стили	11	2	2	7	-					
Тема 9. Производство искусства как вещь и образ	11	2	2	7	-					
Тема 10. Виртуальное и реальное в искусстве	8	2	-	6	-					
ВСЕГО часов в семестре/дисциплине:	144	20	20	104	-					

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Лекционный материал

Тема 1. Введение в теорию изобразительного искусства

Теория искусства рассматривается как система универсальных понятий, которая используется для анализа и концептуализации художественных процессов. Этот междисциплинарный подход соединяет искусствоведение с философией, эстетикой и психологией. Теория искусства помогает интерпретировать произведения в контексте исторической эволюции, эстетических категорий и методов. Рефлексия в искусстве, включая самокритику и оценку, занимает центральное место в понимании художественной деятельности и формировании её аксиоматической базы.

Теория изобразительного искусства является фундаментальной областью знания, стремящейся объяснить, что отличает произведения искусства от других результатов человеческой деятельности. Она отвечает на глобальные вопросы: зачем человечество производит искусство, какова его роль в жизни человека и как систематизировать многочисленные творения разных эпох и культур. Несмотря на многовековое развитие искусствоведения, полноценной научной теории искусства до сих пор не существует. Вместо этого под теорией часто подразумеваются смежные дисциплины: эстетика, философия, культурология и социология искусства.

Искусство обладает уникальной способностью быть посредником между человеком и высшим началом, возвращая его к совершенству, утраченному в процессе жизни. Искусство — это мост, связывающий конечное с бесконечным, материальное с духовным. Именно это делает искусство жизненно важным, сравнимым по значимости с воздухом или водой.

Произведение искусства фиксирует технический уровень художника, его стиль, традиции, в которых он вырос, и его историческое время. Оно не просто предмет материальной культуры, а совокупность идей, образов и ценностей. В этом произведение искусства становится концентратом художественного опыта, объединяя в себе уникальность и универсальность.

Кроме того, теория искусства исследует процесс создания и восприятия художественных произведений. Художник взаимодействует с материалом, создавая «вещь», которая через зрителя обретает «открытость» и становится полноценным произведением искусства. Это взаимодействие предполагает сложную диалектику самоутверждения и соучастия.

Теория искусства необходима для того, чтобы понять причины непрерывного создания и потребления искусства, осмыслить его роль в обществе и в духовной жизни человека. Именно она предоставляет концептуальные инструменты для анализа и интерпретации произведений.

Тема 2. Определение произведения изобразительного искусства

Произведение изобразительного искусства — это результат творческой деятельности, продукт взаимодействия художника и художественного материала. Оно представляет собой «вещь», созданную для передачи смысла и образа. Художественная «вещь» не ограничивается материальной оболочкой: её основное свойство — способность становиться объектом диалога между зрителем и художником, открывая новые горизонты восприятия.

В процессе создания произведения участвуют два «родителя»: художник как «отец» и художественный материал как «мать». Художник использует свои навыки и визуальное мышление для трансформации материала, придавая ему художественную форму. Материал, в свою очередь, включает в себя как природные качества, так и потенциал для преобразования в художественный объект.

Уникальность произведения искусства состоит в его способности сочетать конечное и бесконечное. Это так называемая «иллюзорная конечность», где художественное

произведение является одновременно частью материального мира и носителем универсальных идей. В отличие от обычных предметов, произведение искусства обладает «вторичной чувственностью», которая делает его идеальным посредником между человеком и абсолютом.

Также важно учитывать, что произведение искусства становится полноценным только при взаимодействии со зрителем. Оно рождается заново, когда зритель воспринимает его не только как вещь, но и как носитель художественного образа. Зритель становится «отцом» нового смысла, который возникает в процессе этого взаимодействия.

Произведение искусства также символизирует единство традиции и инновации. С одной стороны, оно опирается на исторический и технический опыт, с другой — обладает уникальной структурой, которая делает его неповторимым. Таким образом, оно становится важным звеном в цепи художественного развития человечества.

Тема 3. Основные философские концепции искусства

Философские концепции лежат в основе понимания теории искусства, помогая осмыслить его природу и значение. Ключевыми категориями здесь выступают абсолютное и относительное, конечное и бесконечное. Абсолют — это идеал совершенства, к которому стремится искусство, его сущность как способа соединения временного и вечного. Конечное, в свою очередь, представляет собой определённую границу, которые преодолеваются в процессе художественного творчества.

Искусство выступает как процесс соединения конечного и бесконечного. Гегель описывал этот процесс как непрерывное становление, где конечное, проходя через свою границу, достигает более высокого уровня существования. Таким образом, произведение искусства не является лишь материальным объектом, оно служит репрезентацией универсальных идей, способных связать конкретное с общим.

Отношение между произведением искусства и зрителем также раскрывается через философскую категорию связи. Это процесс взаимопроникновения, в ходе которого зритель участвует в создании нового смысла произведения. Связь между художником, материалом и зрителем формирует художественный образ, который становится точкой пересечения индивидуального и универсального.

Идеи единства, отношения и связи в искусстве отражаются в его способности быть зеркалом реальности, но также и способом её преобразования. Искусство не просто отражает мир, оно формирует новый мир, задавая ориентиры духовного и эстетического развития человека.

Именно эти философские концепции позволяют видеть искусство как нечто большее, чем материальный объект или способ развлечения. Они показывают, что искусство — это мост между различными измерениями человеческого существования, средством раскрытия глубинных смыслов.

Тема 4. Роль художественного образа

Художественный образ занимает центральное место в теории искусства. Он представляет собой итог взаимодействия художника, материала и зрителя. Это не просто визуальная форма, но и совокупность идей, смыслов и эмоций, которые она вызывает. Художественный образ возникает в процессе диалога между произведением и зрителем, когда материальное становится духовным.

Художественный образ — это посредник между художником и зрителем, который становится основным объектом анализа в теории искусства. Он включает рациональные и иррациональные элементы, раскрывая как бессознательные, так и осознанные аспекты творчества. Магические и теургические корни образной активности показывают, как искусство на ранних этапах служило сакральным целям. Типология образов включает символы, знаки и симптоматические образы, которые формируют основу концепции художественности.

Гегель описывал художественный образ как единство содержания и формы. Содержание связано с идеей, которую художник стремится выразить, а форма — это способ её визуального воплощения. В результате взаимодействия зрителя с образом рождается новый смысл, который делает произведение уникальным для каждого человека.

Особенность художественного образа заключается в его многослойности. Он может быть воспринят на материальном уровне как объект, на символическом уровне как знак, и на философском уровне как репрезентация универсального. Такой многоуровневый характер образа делает его мощным инструментом духовного воздействия.

Игра — ещё одна важная характеристика художественного образа. Процесс восприятия искусства — это своего рода игра между зрителем и произведением, где оба участника раскрывают свои внутренние миры. Эта игра позволяет зрителю не только понять, но и почувствовать идею произведения.

Художественный образ также служит мостом между конечным и бесконечным. Он помогает человеку ощутить связь с чем-то большим, чем его индивидуальное существование. В этом заключается его уникальная роль в культуре и жизни общества.

Тема 5. Исторические аспекты теории искусства

Историческое развитие искусства и его теории связано с эволюцией человеческого мировоззрения и культурных традиций. Искусство всегда отражало ценности своего времени, будь то религиозные, социальные или философские идеи. Произведения искусства, созданные в разных эпохах, свидетельствуют о стремлении человечества к поиску совершенства и гармонии.

Особое внимание уделяется древним космогониям, которые оказали значительное влияние на формирование художественного мышления. Например, мифы Древнего Египта, Китая, Греции и Индии содержат символические образы, выражающие идеальные отношения между человеком, природой и божественным началом. Эти образы, сохраняясь в искусстве, становятся носителями глубоких философских смыслов.

История искусства также демонстрирует эволюцию его функций. Если в древности искусство было неотделимо от ритуалов и религиозных обрядов, то в эпоху Возрождения оно стало способом выражения индивидуальности художника. В Новое время акцент сместился на социальные аспекты и способность искусства быть средством трансформации общества.

Искусство объединяет поколения через сохранение культурного наследия. Музеи, галереи и другие институции играют ключевую роль в изучении и популяризации исторического искусства. Они позволяют современным зрителям погрузиться в эстетические и философские концепции прошлого.

Кроме того, исторический анализ помогает выявить закономерности в развитии искусства, определить его универсальные черты и уникальные проявления в разных культурах. Это способствует более глубокому пониманию роли искусства в жизни общества и отдельных людей.

Тема 6. Художественные образы и их интерпретация

Художественный образ — это многослойное явление, которое требует интерпретации на разных уровнях. На базовом уровне он воспринимается как эстетический объект, вызывающий чувства и эмоции. На более глубоком уровне он становится символом, несущим определённые смыслы и идеи. Интерпретация образа — это процесс взаимодействия зрителя с произведением, где оба участника создают новый смысл.

Символизм играет важную роль в создании и восприятии художественного образа. Символы, использованные художником, могут быть как универсальными (например, образ солнца как источник света и жизни), так и культурно специфичными, отражающими ценности конкретного общества. Понимание символики требует от зрителя определённой подготовки и знания контекста.

Художественный образ можно рассматривать через его структурные элементы. Материальная основа (цвет, форма, текстура) создаёт физическое присутствие произведения, а содержание раскрывается через ассоциации, которые вызывает эта форма. Именно сочетание материального и духовного делает художественный образ уникальным.

Восприятие образа зависит не только от произведения, но и от зрителя. Его личный опыт, культурный фон и уровень знаний влияют на то, как он интерпретирует искусство. Зритель становится со-творцом, участвуя в создании нового смысла, который может отличаться от замысла художника.

Интерпретация художественного образа не имеет фиксированных границ. Это открытый процесс, в котором каждый зритель может найти что-то своё. Эта открытость делает искусство универсальным языком, способным объединять людей разных эпох и культур.

Тема 7. Искусство и его взаимодействие с обществом

Искусство играет значительную роль в жизни общества, выполняя функции, выходящие за рамки эстетического наслаждения. Оно становится инструментом социальной трансформации, способом передачи ценностей и идей, а также средством диалога между различными культурами и эпохами. Произведения искусства отражают и одновременно формируют общественное сознание.

Социальная функция искусства выражается через его способность объединять людей вокруг общих символов и идеалов. Архитектура, живопись, скульптура и другие виды искусства часто становятся символами национальной идентичности, выражая уникальность культуры и истории народа. Искусство не только фиксирует изменения в обществе, но и активно влияет на них.

Роль искусствоведения как профессиональной деятельности заключается в изучении, сохранении и популяризации произведений искусства. Искусствоведы, кураторы, критики и реставраторы вносят вклад в развитие культурного наследия, помогая обществу осознавать ценность искусства. Эти специалисты также участвуют в создании новых тенденций, анализируя и интерпретируя современное творчество.

Искусство часто становится ареной для решения социальных проблем. Оно способно привлекать внимание к важным вопросам, пробуждать общественное сознание и вдохновлять на изменения. Художники, используя свой талант, создают произведения, которые воздействуют на аудиторию, вызывая отклик и диалог.

Наконец, взаимодействие искусства и общества создаёт пространство для личностного роста. Искусство помогает людям развивать эстетический вкус, критическое мышление и духовные ценности. Таким образом, оно становится не только зеркалом общества, но и его движущей силой.

Искусство — это не только эстетическое выражение, но и социальное явление, связанное с коллективной и индивидуальной деятельностью. Оно функционирует в разных культурных контекстах, отражая личное, национальное, интернациональное и общечеловеческое измерения. Искусство формирует «жизненное пространство» как для художника, так и для зрителя, устанавливая диалог между традицией и инновацией.

Рынок искусства, музейная и выставочная деятельность создают платформы для взаимодействия художников, аудитории и заказчиков. Эти формы социального бытования подчинены различным идеологическим и культурным влияниям, что делает искусство мощным инструментом как для консерватизма, так и для революционных изменений. Тоталитарное искусство, например, подчиняло художественное выражение идеологическим задачам, демонстрируя зависимость искусства от социальных и политических факторов.

Сакральное искусство представляет собой взаимодействие между эстетическим и религиозным. Оно направлено на выражение трансцендентного через каноническую форму, строго регламентированную иконографическими традициями. Канон в сакральном искусстве

не только определяет правила изображения, но и служит посредником между мирским и божественным.

Искусство также связано с нравственностью через аксиологию, исследующую ценности, которые оно формирует. Сакральные изображения, как и искусство в целом, участвуют в воспитании духовных качеств человека, предлагая эстетические ориентиры для построения внутреннего мира. Современные мифы искусства продолжают пересматривать функции сакрального, демонстрируя его актуальность даже в светском искусстве.

Тема 8. Эстетика и художественные стили

Эстетика — это фундаментальная категория искусства, которая определяет его восприятие и ценность. Она выражает представления о красоте, гармонии и эмоциональном воздействии. Эстетика формирует художественные идеалы, которые меняются в зависимости от культурного и исторического контекста. Каждая эпоха вырабатывает свои критерии прекрасного, влияя на развитие искусства.

Формирование художественных стилей связано с поиском новых способов выражения эстетических идеалов. Стил — это совокупность приёмов и средств, которыми художник выражает свои идеи. В разные эпохи доминировали различные стили, от классического реализма до модернизма, каждый из которых раскрывал уникальные аспекты человеческого опыта.

Творческие методы художников также влияют на формирование стилей. Реализм стремится к точному воспроизведению действительности, тогда как абстракция создаёт образы, выходящие за рамки видимого мира. Эти методы определяют не только внешний облик произведений, но и их внутренний смысл, взаимодействие формы и содержания.

Эстетика также связана с восприятием искусства. Она помогает зрителю интерпретировать произведения, находить в них скрытые смыслы и получать эмоциональное удовлетворение. Искусство пробуждает чувства и мысли, предлагая зрителю новые способы видеть и понимать мир.

Художественные стили и эстетика не являются статичными. Они постоянно развиваются, отражая изменения в обществе и культуре. Новые формы искусства, такие как цифровое искусство и инсталляции, демонстрируют, что эстетика остаётся актуальной, несмотря на изменения в средствах и технологиях творчества.

Эпоха, направление и стил — ключевые категории в теории искусства, которые помогают анализировать историческую эволюцию художественного выражения. Эпоха характеризуется своими уникальными социальными, культурными и эстетическими чертами, которые определяют её художественный язык. Направление же объединяет произведения, созданные в рамках единой концептуальной системы, отражающей идеалы своего времени. Стил, в свою очередь, проявляется как система выразительных средств, специфических для определённого периода, школы или мастера.

Становление стили связано с изменением общественного мировоззрения, развитием технологий и социальных изменений. Например, ренессансный стил ориентировался на возрождение античных идеалов, в то время как барокко стремилось выразить сложность и драматизм человеческого бытия. Альтернативные подходы, такие как гештальт-теория, интерпретируют стил как зрительную установку, структурирующую художественное восприятие.

Тема 9. Произведение искусства как вещь и образ

Произведение искусства сочетает в себе свойства «вещи» и «образа». Вещь — это материальный аспект произведения, его физическая форма, которая делает его доступным для восприятия. Образ же является нематериальным элементом, который выражает идеи, эмоции и смыслы, заложенные художником.

Концепция «вещь-в-себе» подчёркивает автономность произведения искусства как объекта, обладающего своими уникальными характеристиками. Однако «вещь-в-

открытости» акцентирует внимание на взаимодействии с зрителем, которое превращает произведение в носитель художественного образа. Этот процесс раскрывает духовный потенциал произведения.

Взаимодействие вещи и образа происходит через зрителя. Его восприятие и интерпретация преобразуют физический объект в художественный феномен. В этом процессе зритель становится соавтором, добавляя свой опыт и эмоции в восприятие произведения.

Произведение искусства также служит связующим звеном между традицией и инновацией. Оно наследует черты предыдущих эпох, но в то же время вносит элементы нового, что делает его уникальным. Таким образом, произведение становится мостом между прошлым и будущим.

Физическое и духовное в произведении искусства находятся в постоянной гармонии. Материальная форма создаёт основу для передачи идеи, а образ даёт зрителю возможность выйти за рамки обыденного, погрузившись в мир искусства.

Тема 10. Виртуальное и реальное в искусстве

Современное искусство расширяет границы реального через использование виртуальных форм. Виртуальное — это то, что существует как возможность, но ещё не проявлено в материальной форме. Оно становится частью художественного процесса, позволяя создавать произведения, выходящие за рамки физического пространства.

Гегель описывал виртуальное как противоположность реальному, но также как его продолжение. В искусстве виртуальное проявляется через символы, метафоры и ассоциации, которые обогащают восприятие произведений. Оно становится средством для передачи идей, которые невозможно выразить только через материальную форму.

Граница между реальным и виртуальным в искусстве часто оказывается размыта. Современные технологии, такие как дополненная реальность и цифровое моделирование, создают новые способы взаимодействия с искусством. Зритель становится участником виртуального пространства, где он может взаимодействовать с произведением на новом уровне.

Тем не менее, реальное остаётся важным элементом искусства. Материальная форма создаёт основу для виртуальных смыслов, позволяя зрителю зафиксироваться на конкретных образах. Это сочетание материального и нематериального делает искусство мощным средством коммуникации.

Виртуальное и реальное в искусстве дополняют друг друга, создавая многослойное пространство для выражения идей. Это взаимодействие открывает новые перспективы для художников и зрителей, делая искусство ещё более универсальным и доступным.

6.2. План семинарских занятий

Семинар 1. Введение в теорию изобразительного искусства

1. Обсуждение значения искусства в жизни человека.
2. Анализ потребностей человечества в искусстве: зачем оно нужно?
3. Ключевые вопросы теории искусства: что делает искусство уникальным?
4. Различия между теорией искусства и смежными дисциплинами (эстетика, культурология и др.).
5. Роль искусства как посредника между конечным и бесконечным.

Семинар 2. Определение произведения искусства

1. Характеристика произведения искусства как «вещи» и «образа».
2. Процесс создания: роль художника и художественного материала.
3. Иллюзорная конечность произведений искусства: что это значит?
4. Взаимодействие зрителя с произведением: как рождается новый смысл?

5. Традиция и новаторство в произведении искусства: где граница?

Семинар 3. Основные философские концепции искусства

1. Понятие абсолютного и относительного в искусстве.
2. Единство конечного и бесконечного: философская интерпретация.
3. Связь между произведением искусства и зрителем.
4. Диалектика самоутверждения и соучастия в художественном творчестве.
5. Искусство как мост между материальным и духовным.

Семинар 4. Роль художественного образа

1. Определение художественного образа: форма, содержание, идея.
2. Структурные уровни образа: материальный, символический, философский.
3. Игровое взаимодействие зрителя и художественного образа.
4. Роль образа как посредника между человеком и абсолютным.
5. Эмоциональное и интеллектуальное воздействие художественного образа.

Семинар 5. Исторические аспекты теории искусства

1. Роль искусства в отражении ценностей эпохи.
2. Влияние древних космогоний на художественное мышление.
3. Эволюция функций искусства: от ритуалов к индивидуальному творчеству.
4. Сохранение и передача культурного наследия: роль музеев и галерей.
5. Анализ исторических закономерностей в развитии искусства.

Семинар 6. Художественные образы и их интерпретация

1. Образ как многослойное явление: эстетика, символизм, философия.
2. Значение символов в художественном образе.
3. Влияние культурного и личного контекста на восприятие образа.
4. Роль зрителя в создании новых смыслов произведения.
5. Открытость интерпретации художественного образа: плюсы и минусы.

Семинар 7. Искусство и его взаимодействие с обществом

1. Социальные функции искусства: объединение и трансформация.
2. Символическая роль произведений искусства в обществе.
3. Профессиональная деятельность искусствоведов: анализ и популяризация искусства.
4. Искусство как инструмент привлечения внимания к социальным проблемам.
5. Личностное развитие через искусство: эстетический вкус и критическое мышление.

Семинар 8. Эстетика и художественные стили

1. Эстетика как основа восприятия искусства.
2. Формирование художественных стилей в разные эпохи.
3. Реализм и абстракция: сравнительный анализ творческих методов.
4. Современные тенденции в искусстве: цифровые технологии и инсталляции.
5. Взаимосвязь эстетики и восприятия произведений искусства.

Семинар 9. Производство искусства как вещь и образ

1. Производство искусства как «вещь-в-себе» и «вещь-в-открытости».
2. Взаимодействие физической формы и образного содержания.
3. Роль зрителя в превращении «вещи» в художественный образ.
4. Сочетание традиции и инновации в производстве искусства.
5. Гармония материального и духовного в художественном творчестве.

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 (эссе) на 10-15 минут, сопровождающийся презентацией на 10-15 слайдов, на одну из предложенных тем.

7.1. Темы эссе

Тема 1. Введение в теорию изобразительного искусства

1. «Роль искусства в формировании культурных ценностей общества».
2. «Диалог между теорией и практикой в изобразительном искусстве».
3. «Философское осмысление искусства: от античности до наших дней».
4. «Материальная и духовная природа произведений искусства».
5. «Художник как посредник между культурным наследием и современностью».

Тема 2. Определение произведения искусства

1. «Произведение искусства как уникальный феномен: формы и содержания».
2. «Взаимодействие художника и материала: от замысла к воплощению».
3. «Роль зрителя в создании смысла произведения искусства».
4. «Искусство как отражение исторического и культурного контекста».
5. «Сравнение определений понятия “искусство”».

Тема 3. Основные философские концепции искусства

1. «Единство конечного и бесконечного в философии искусства».
2. «Искусство как диалектический процесс: взаимодействие формы и содержания».
3. «Роль философии в определении художественного идеала».
4. «Феномен эстетического в свете философских концепций».
5. «Модернизм и постмодернизм: философские основы изменений в искусстве».

Тема 4. Роль художественного образа

1. «Художественный образ как средство передачи смыслов и эмоций».
2. «Символизм и аллегория в развитии изобразительного искусства».
3. «Роль эмоций и воображения в восприятии художественного образа».
4. «Игровая природа художественного восприятия».
5. «Многоуровневая структура художественного образа: материал, форма, идея».

Тема 5. Исторические аспекты теории искусства

1. «Роль мифов и религиозных представлений в становлении искусства».
2. «Эволюция изобразительных техник: от древних цивилизаций до современности».
3. «Диалог культур в искусстве: взаимовлияние Востока и Запада».
4. «Социально-политические аспекты в развитии изобразительного искусства».
5. «Сакральное и профанное: развитие их взаимодействия в истории искусства».

Тема 6. Художественные образы и их интерпретация

1. «Типология художественных образов: символ, метафора, знаковая система».
2. «Особенности интерпретации произведений искусства разных эпох».
3. «Влияние культурного контекста на восприятие художественного образа».
4. «Роль бессознательного в создании и восприятии художественного образа».
5. «Изменение образов в искусстве под влиянием времени и культуры».

Тема 7. Искусство и его взаимодействие с обществом

1. «Искусство как зеркало социальных изменений».
2. «Социальные функции искусства: от воспитания до пропаганды».
3. «Искусство и аудитория: формы взаимодействия».
4. «Влияние музеев и галерей на восприятие культурного наследия».
5. «Современное искусство и глобализация: вызовы и перспективы».

Тема 8. Эстетика и художественные стили

1. «Эстетика как отражение духовных и культурных идеалов общества».
2. «Художественные стили: основные направления и их взаимосвязь».
3. «Роль национальных традиций в формировании эстетических идеалов».
4. «Индивидуальность художника как фактор развития стиля».
5. «Взаимодействие традиции и инновации в искусстве».

Тема 9. Производство искусства как вещь и образ

1. «Произведение искусства: взаимодействие материального и духовного».
2. «Символизм формы и содержания в произведениях искусства».
3. «Роль зрителя в интерпретации художественного образа».
4. «Дихотомия «вещь» и «образ» в современном искусствознании».
5. «Произведение искусства как культурный феномен».

Тема 10. Виртуальное и реальное в искусстве

1. «Виртуальность в искусстве: исторические корни и современные технологии».
2. «Роль цифровых технологий в создании художественного образа».
3. «Границы между виртуальным и реальным в восприятии искусства».
4. «Перспектива и светотень как инструменты иллюзорного пространства».
5. «Искусство как средство расширения восприятия реальности».

7.2. Темы докладов

Тема 1. Введение в теорию изобразительного искусства

1. Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству.
2. Литературно-словесный характер искусствознания и его противоположность изобразительно-визуальному характеру художественной деятельности.
3. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
4. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.

5. Междисциплинарный характер теоретического знания: гуманитарное и естественнонаучное знание.
6. Роль психологии и социологии в теории искусства.

Тема 2. Искусство и художественный образ

1. Понятие искусства и проблема его истоков.
2. Происхождение творческой деятельности и её религиозно-культовые истоки.
3. Творчество как проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила.
4. Феномен образа: определение, типология и образная природа сознания.
5. Художественный образ и понятие «художественность».
6. Образ как медиум: взаимодействие тела, сознания и мира.

Тема 3. Особенности художественного восприятия

1. Психологические аспекты художественного восприятия: структура зрительного опыта.
2. Зрение как функция сознания. Внимание и память в восприятии.
3. Интеллект и интуиция в процессе восприятия.
4. Гештальт-качества в сенсорном опыте: форма и структура.
5. Социальные аспекты художественного восприятия: диалог зрителя с произведением.
6. История восприятия произведений искусства и их воздействия.

Тема 4. Искусство и изобразительная деятельность

1. Типы изобразительной активности: границы искусства и не-искусства.
2. Изображение как «двойник» объекта и его функции.
3. Роль мастерства и ремесла в изобразительном искусстве.
4. Декоративно-прикладное искусство: между эстетизмом и функциональностью.
5. Влияние изображений на зрителя: воспитание, информирование, развлечение.

Тема 5. Форма и содержание в изобразительном искусстве

1. Проблема многозначности понятия «форма» и его контексты.
2. Соотношение формы и материи: их комплементарный характер.
3. Художественная форма как набор выразительных средств.
4. Структура содержания: объект и предмет изобразительного искусства.
5. Синтез формы и содержания: примеры из различных видов искусства.

Тема 6. Пространство и время в изобразительном искусстве

1. Пространство как место и протяжённость: физическое и символическое измерения.
2. Концепции пространства: сакральное, картезианское и феноменологическое.
3. Виды пространства картины: рама, перспектива, внутреннее и внешнее пространство.
4. Время как мера изменения: мифологическое, календарное и историческое.
5. Символы времени и его передача в пластических искусствах.

Тема 7. Свет и цвет в изобразительном искусстве

1. Свет как физическое явление и метафизический символ.
2. Свет и цвет в архитектуре, живописи и скульптуре.
3. Светотень и её роль в передаче объёмности и пространства.
4. Психология цветовосприятия и синестезия.
5. Колорит как результат взаимодействия цветовых составляющих.

Тема 8. Организация художественного произведения

1. Структура произведения искусства как функционирующего целого.

2. Ритмическая организация изображения: композиция и её динамика.
3. Понятие жанра и его влияние на структуру произведения.
4. Композиционные схемы: геометрия, топология и их художественные применения.
5. Изображение как рассказ: линейность и последовательность в визуальном повествовании.

Тема 9. Эпоха, направление, стиль

1. Характеристика понятий «эпоха», «направление» и «стиль».
2. Становление художественных направлений: их диалог и развитие.
3. Эволюция понятия «художественный идеал» от античности до XX века.
4. Стиль как отражение мировоззрения и мышления эпохи.
5. Историческая трансформация художественных форм: ранние, зрелые и поздние стили.

Тема 10. Социальное бытие и современные вызовы искусства

1. Искусство и общество: формы социальной реализации искусства.
2. Искусство как модель взаимодействия личности и мира.
3. Полифункциональность искусства: от воспитания до идеологии.
4. Искусство и массовая культура: вызовы XXI века.
5. Границы между элитарным, массовым и любительским искусством.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. Тестовые задания для текущего контроля

1. Назовите основные компоненты содержания:

- а) сюжет;
- б) идея;
- в) тема;
- г) эмоции.

2. Назовите основные компоненты формы:

- а) сюжет;
- б) идея;
- в) композиция;
- г) средства выразительности.

3. Направление — это:

- а) содержание эпохи;
- б) идея эпохи;
- в) концепция эпохи;
- г) сумма типических и специфических черт эпохи.

4. Необходимые условия для формирования направления:

- а) историческая дистанция;
- б) переоценка ценностей;
- в) появление идеала;
- г) повышение роли человека.

5. Стиль не может проявляться как:

- а) почерк;

- б) манера;
- в) национальные традиции;
- г) направление мышления.

6. Время формирования понятия «художественное направление»:

- а) барокко;
- б) классицизм;
- в) романтизм;
- г) Возрождение.

7. С чем связано категориальное оформление «художественного направления»:

- а) с абстрагированием идеала;
- б) с французской революцией;
- в) со сменой художественной эпохи;
- г) с обновлением сознания.

8. Идеал романтизма — это человек:

- а) свободный;
- б) сатанинский;
- в) гедонистический;
- г) героический.

9. «Типичный бюргер» — это идеал:

- а) романтизма;
- б) реализма;
- в) барочного реализма;
- г) классицизма.

10. Чем отличается идеал барокко:

- а) свободой;
- б) вычурностью;
- в) сложностью;
- г) двуединством.

11. В теории гештальтов стиль — это:

- а) структура;
- б) множество отдельных элементов;
- в) силовое поле;
- г) линейное движение.

12. Гештальт может проявляться только:

- а) в искусстве классицизма;
- б) в современном искусстве;
- в) в искусстве прошлого;
- г) он универсален.

13. Основные операции при создании художественного образа, по мнению гештальтпсихологов:

- а) комбинирование и отбор;
- б) структурирование и систематизация;
- в) моделирование и типология;
- г) всё перечисленное.

14. Продолжите основной тезис гештальтпсихологии: «сумма элементов...»

- а) равна целому;
- б) не равна целому;
- в) это композиция;
- г) рождает смысл произведения.

15. Чем обусловлено многообразие возможностей восприятия современного человека:

- а) развитием науки;
- б) развитием техники;
- в) синтезом видов памяти;
- г) исторической динамикой.

16. На какой вид памяти опиралось восприятие средневекового человека:

- а) натурфилософскую;
- б) культурно-историческую;
- в) религиозно-мифологическую;
- г) все виды.

17. Что является первопричиной восприятия в теории Э. Гомбриха:

- а) свет;
- б) деятельность мозга;
- в) память;
- г) схемы.

18. Автор кондиционирован, когда он принадлежит к:

- а) массовому искусству;
- б) античному искусству;
- в) высокому искусству;
- г) искусству будущего.

19. Какая проблема является доминирующей в современной социологии искусства:

- а) классовая;
- б) национальная;
- в) идеологическая;
- г) преемственности и традиции.

20. Идеологические проявления искусства присущи искусству:

- а) соцреализма;
- б) реализма;
- в) буржуазному;
- г) любому.

21. С точки зрения социологии искусства, искусство — это акт индивидуального творчества?

- а) да;
- б) следует добавить зрителя;
- в) нет;
- г) гораздо шире.

22. Необходимое условие для понимания художественной идеи:

- а) произведение искусства;
- б) единство языка зрителя и художника;

- в) уровень культуры зрителя;
- г) желание понять.

23. Специфика искусства заключается в функциях:

- а) познавательной;
- б) воспитательной;
- в) гедонистической;
- г) трудовой.

24. Что определяет полифункциональность искусства:

- а) специфика предмета;
- б) специфика объекта;
- в) сложность мира;
- г) сложность чувств.

25. Эвристическая функция — это разновидность:

- а) гедонистической;
- б) познавательной;
- в) эстетической;
- г) утешительной.

26. Функция предвосхищения свойственна для искусства:

- а) магического;
- б) фантастического;
- в) любого;
- г) магического реализма.

27. Информативной функцией не обладает искусство:

- а) античное;
- б) современное;
- в) китчевое;
- г) любое обладает.

8.2. Вопросы для зачёта

1. Теория искусства в контексте гуманитарных наук: междисциплинарная природа теоретического знания.
2. Теория и практика искусства.
3. Искусство: смысл и содержание понятия.
4. Творческая деятельность и ее назначение.
5. Художественный образ, воображение и изобразительность.
6. Восприятие и механизм формирования образа мира.
7. Строение зрительного аппарата и структура зрительного опыта.
8. Изобразительная активность и критерии художественности.
9. Религиозное искусство и понятие сакрального образа.
10. Изображение как инструмент воздействия (и его разновидности).
11. Искусство как экспрессия и проблема «чистого искусства».
12. Основные значения понятия формы. Краткая история понятия.
13. Проблема материала в художественном творчестве (вещественный и содержательный аспекты).
14. Понятие пространства в античном мышлении.
15. Пространство и трехмерное восприятие.
16. Экзистенциальное пространство и его категории.

17. Художественное пространство и межвидовые различия (пространственные структуры в живописи и графике, архитектуре и скульптуре).
18. Особенности иллюзорного пространства живописи.
19. Характеристика видов перспективы.
20. Основные проблемы времени в пластических искусствах.
21. Изобразительное искусство и историческое время.
22. Свет: физические и метафизические аспекты.
23. Символизм света в европейской культуре.
24. Природа цветоощущения и основные параметры цвета.
25. Психологические и символические составляющие цветопереживания.
26. Свет и цвет в видах изобразительного искусства.
27. Композиция произведения как организация изображения.
28. Теория пропорций в изображении.
29. Речевые аспекты изображения. Понятие дискурса и смысла в изображении.
30. Типы знаков и знак иконический.
31. Аспекты иконичности в визуальном образе.
32. Предметная и тематическая изобразительность.
33. Типы изобразительности в различных видах изобразительного искусства.
34. Изображение как речевое сообщение. Виды сообщений.
35. Особенности эстетического сообщения и проблемы его усвоения и толкования.
36. Произведение искусства как «открытая система». Визуальная поэтика изображения.
37. Изобразительное искусство как визуальная риторика.
38. Проблемы иносказания в изобразительном искусстве. Метафора и метонимия.
39. Символ, аллегория и эмблема в изобразительном искусстве. Изображение как сравнение.
40. Стиль, направление, эпоха: содержание и границы понятий.
41. Характеристика понятия «художественное направление».
42. Развитие представлений о стиле с античности до наших дней.
43. Происхождение (природа) направления.
44. Стиль как характеристика исторического бытия художественной формы.
45. Стиль в гештальтпсихологии.
46. Искусство и структуры социальных связей.
47. Полифункциональность искусства.
48. Практика и прагматика искусства (бытование искусства с точки зрения пользователя).
49. Взаимосвязь искусства и аудитории (публики).
50. Взаимовлияние искусства и идеологии.
51. Взаимодействие искусства и повседневности.
52. Искусство как мир ценностей.
53. Связь искусства и сакрального.
54. Искусство и мораль (искусство и воспитание).
55. Искусство и наука об искусстве: теория искусства и методология искусствознания.

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. Критерии оценки тестовых заданий

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент ответил на 85-100% вопросов.
Хорошо (4)	Студент ответил на 84-55% вопросов.
Удовлетворительно (3)	Студент ответил на 54-30% вопросов.
Неудовлетворительно (2)	Студент ответил на 0-29% вопросов.

10.2. Критерии оценки эссе/доклада

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Ответ полностью соответствует заданному вопросу, демонстрирует глубокое знание материала. Приведены точные и аргументированные примеры, теоретические положения связаны с практическими аспектами. Логика изложения безупречна, отсутствуют ошибки или неточности. Студент демонстрирует высокий уровень самостоятельности и креативности, умеет делать выводы.
Хорошо (4)	Ответ в целом соответствует заданному вопросу, демонстрирует хорошее знание материала. Приведены основные теоретические положения и примеры, но имеются незначительные неточности или пропуски. Логика изложения выдержана, но могут встречаться небольшие нарушения структуры. Студент в основном проявляет самостоятельность, но уровень анализа и выводов ниже, чем для оценки «отлично».
Удовлетворительно (3)	Ответ соответствует заданному вопросу лишь частично, продемонстрированы базовые знания материала. Присутствуют существенные пропуски в теоретических аспектах, ограниченное количество примеров. Логика изложения нарушена, ответ неструктурирован, допускаются ошибки и неточности. Уровень самостоятельности не высок, студент слабо демонстрирует способность к анализу и выводам.

Неудовлетворительно (2)	<p>Ответ не соответствует заданному вопросу, продемонстрированы поверхностные или ошибочные знания. Примеры отсутствуют или приведены неверные, наблюдаются значительные логические ошибки. Студент не способен выстроить четкий и связный ответ, отсутствует самостоятельный анализ. Выявлено полное или частичное непонимание изучаемого материала.</p>
------------------------------------	---

10.3. Критерии оценки ответа на зачёте

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Зачтено	<p>Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично излагает его в устной или письменной форме. Ответ на вопрос или задание аргументирован, логически выстроен, полный, демонстрирует знание основного содержания дисциплины и её элементов в соответствии с прослушанным лекционным курсом и учебной литературой. Студент владеет основными понятиями, законами и теориями, необходимыми для объяснения явлений, закономерностей и т. д., умеет устанавливать междисциплинарные связи между объектами и явлениями, демонстрируя способность творчески применять знания теории для решения профессиональных практических задач.</p> <p>Студент демонстрирует полное понимание материала, приводит примеры, проявляет способность к анализу и сопоставлению различных подходов.</p>
Зачтено	<p>Студент знает программный материал, грамотно и по существу излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях, либо незначительное количество ошибок. При этом он владеет необходимыми умениями и навыками для выполнения практических задач. Студент демонстрирует хорошее владение терминологией и понимание поставленной задачи. Он предпринимает попытки анализа альтернативных вариантов, но с некоторыми ошибками и упущениями. Ответы на поставленные вопросы или задания получены, но недостаточно аргументированы. Студент демонстрирует достаточную степень самостоятельности и оригинальность в представлении материала. Ответ в целом структурирован и логически выстроен без нарушения общего смысла, но примерам и личному опыту уделено недостаточное внимание.</p>
Зачтено	<p>Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно четкие формулировки, а также непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом он недостаточно владеет умениями и навыками для выполнения практических задач. Студент имеет слабое владение терминологией и плохое понимание поставленной задачи, либо полное её непонимание. Ответ не структурирован, нарушена логика изложения.</p>
Не зачтено	<p>Студент не знает значительной части программного материала, допускает принципиальные ошибки в доказательствах, трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками для выполнения практических задач. Он отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Понимание нюансов и причинно-следственных связей крайне слабое или полностью отсутствует. Полностью отсутствует анализ альтернативных способов решения проблемы. Ответы на поставленные вопросы не получены, отсутствует аргументация изложенной точки зрения, а также собственная позиция.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1.
2. Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства / В. И. Жуковский. — СПб. : Алетейя, 2011. — 496 с.
3. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под ред. П. П. Муратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12738-6.
4. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05213-8.
5. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5.
6. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3.

Дополнительная литература:

1. Адамян, А. А. Вопросы эстетики и теории искусства / А. А. Адамян. — Москва : Искусство, 1978.
2. Адорно, Т. Эстетическая теория / Т. Адорно. — Москва : Искусство, 1999.
3. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р. Арнхейм. — Москва : Искусство, 1994.
4. Ауэрбах, Э. Мимезис / Э. Ауэрбах. — Москва : Искусство, 1976.
5. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусства / Г. Вёльфлин. — Москва-Ленинград : Academia, 1930.
6. Выготский, Л. С. Психология искусства / Л. С. Выготский. — Москва : Искусство, 1968.
7. Габричевский, А. Морфология искусства / А. Габричевский. — Москва : Искусство, 2002.
8. Гидион, З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. — Москва : Искусство, 1975.
9. Кандинский, В. В. Избранные труды по теории искусства / В. В. Кандинский. — Москва : Искусство, 2001.
10. Лессинг, Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г. Э. Лессинг. — Москва : Искусство, 1957.
11. Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике искусства / Ю. М. Лотман. — Санкт-Петербург : Искусство, 2002.
12. Панофский, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства / Э. Панофский. — Санкт-Петербург : Искусство, 1999.
13. Хайдеггер, М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер. — Москва : Искусство, 1998.
14. Эко, У. Открытое произведение / У. Эко. — Москва : Искусство, 2003.
15. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм / Р. Арнхейм. — Москва : Искусство, 1984.
16. Адо, И. Свободные искусства и философия в античной мысли / И. Адо. — Москва : Искусство, 2002.

17. Батай, Ж. Внутренний опыт / Ж. Батай. — Санкт-Петербург : Искусство, 1997.
18. Гризова, И. А. Художественный образ как система / И. А. Гризова. — Одесса : Искусство, 1970.
19. Успенский, Б. А. Семиотика искусства / Б. А. Успенский. — Москва : Искусство, 1995.
20. Баксендолл, М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин / М. Баксендолл. — Москва : Искусство, 2003.
21. Алпатов, М. В. Композиция в живописи. Исторический очерк / М. В. Алпатов. — Москва-Ленинград : Искусство, 1940.
22. Алпатов, М. В. Истолкование живописных произведений / М. В. Алпатов. — Москва : Искусство, 1980.
23. Флоренский, П. А. Обратная перспектива / П. А. Флоренский. — Тарту : Искусство, 1970.
24. Фрейд, З. Художник и фантазирование / З. Фрейд. — Москва : Искусство, 1995.
25. Маца, И. Л. Творческий метод и художественное наследие / И. Л. Маца. — Москва : Искусство, 1933.
26. Некрасов, А. И. Теория архитектуры / А. И. Некрасов. — Москва : Искусство, 1994.
27. Барышников, А. П. Основы композиции / А. П. Барышников. — Москва : Искусство, 1951.
28. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве / Н. М. Сокольникова. — Москва : Искусство, 2022.
29. Виппер, Б. Р. Введение в историческое изучение искусства / Б. Р. Виппер. — Москва : Искусство, 2003.
30. Тэн, И. Философия искусства / И. Тэн. — Москва-Ленинград : Искусство, 1992.
31. Хогарт, У. Анализ красоты / У. Хогарт. — Ленинград : Искусство, 1987.
32. Лиотар, Ж.-Ф. Состояние постмодерна / Ж.-Ф. Лиотар. — Санкт-Петербург : Искусство, 1998.
33. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве / А. Гильдебранд. — Москва : Искусство, 1914.
34. Габричевский, А. Новая наука об искусстве / А. Габричевский. — Москва : Искусство, 1996.
35. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства / Я. Мукаржовский. — Москва : Искусство, 1994.
36. Горанов, К. Художественный образ и его историческая жизнь / К. Горанов. — Москва : Искусство, 1970.
37. Турчин, В. О художественном смысле фактуры / В. Турчин. — Москва : Искусство, 1983.
38. Джемс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Ч. Джемс. — Москва : Искусство, 1985.
39. Некрасов, А. И. Курс истории и теории искусств / А. И. Некрасов. — Санкт-Петербург : Искусство, 1914.
40. Лосев, А. Ф. Проблемы символа и реалистическое искусство / А. Ф. Лосев. — Москва : Искусство, 1976.
41. Кравков, С. В. Цветовое зрение / С. В. Кравков. — Москва : Искусство, 1951.
42. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / Э. Панофский. — Москва : Искусство, 1998.
43. Цейгнер, Г. Учение о цвете / Г. Цейгнер. — Москва : Искусство, 1971.
44. Турчин, В. Монументы и города / В. Турчин. — Москва : Искусство, 1982.
45. Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. — Санкт-Петербург : Искусство, 1998.

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.