

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

_____ С.Т. Князев
«__» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля	Модуль
1144963	Теория и методология истории искусства

Екатеринбург

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа 1. История искусств	Код ОП 1. 50.03.03/33.01
Направление подготовки 1. История искусств	Код направления и уровня подготовки 1. 50.03.03

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Якимова Лариса Игоревна	без ученой степени, без ученого звания	Старший преподаватель	истории искусств и музееведения

Согласовано:

Управление образовательных программ

Е.С. Комарова

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теория и методология истории искусства

1.1. Аннотация содержания модуля

Модуль, входящий в обязательную часть образовательной программы, является одним из завершающих и направлен на реализацию одной из важных профессиональных компетенций - знание современных методологических принципов и методических приемов исследований по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства, включает в себя дисциплины: Методология истории искусства, Теория искусства

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах
1	Методология истории искусства	4
2	Теория искусства	4
ИТОГО по модулю:		8

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	1. Методы профессионального познания
Постреквизиты и кореквизиты модуля	1. Кросс-культурные аспекты в искусстве 2. Государственная итоговая аттестация

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения (индикаторы) по модулю

Таблица 2

Перечень дисциплин модуля	Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)
1	2	3
Методология истории искусства	ОПК-1 - Способен применять полученные знания в профессиональной деятельности и социальной практике	У-2 - Анализировать решения, принятые в области профессиональной деятельности и социальной практики, используя теоретические знания и практические подходы, и оценивать возможность применения этих решений в будущем

	<p>ПК-1 - Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства</p>	<p>З-1 - Перечислить способы получения информации по теории и истории искусств для дальнейшего анализа</p> <p>З-2 - Характеризовать основные методы анализа научной информации в сфере искусствознания</p> <p>У-1 - Осуществлять поиск научной информации необходимой для достижения целей и задач исследования</p> <p>П-1 - Самостоятельно осуществлять анализ научной информации с применением необходимых методов в рамках исследования</p>
	<p>ПК-2 - Способность к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владению навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах</p>	<p>З-5 - Перечислить основные этапы развития методологии истории искусств</p> <p>У-4 - Выявляет концептуальные особенности методологических направлений и школ</p>
	<p>ПК-3 - Способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций</p>	<p>У-2 - Выявляет концептуальные особенности методологических направлений и школ</p>
<p>Теория искусства</p>	<p>ОПК-1 - Способен применять полученные знания в профессиональной деятельности и социальной практике</p>	<p>З-1 - Перечислить основные теоретические и практические подходы к реализации задач своей профессиональной области</p> <p>У-1 - Самостоятельно определять основные характеристики различных теоретических и практических подходов в решении задач своей профессиональной деятельности</p> <p>П-1 - Принимать аргументированные решения в проблемных ситуациях в области профессиональной деятельности и социальной практики с использованием полученных фундаментальных знаний</p>

		Д-1 - Демонстрировать аналитическое мышление и умение учиться
	ПК-1 - Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства	З-1 - Перечислить способы получения информации по теории и истории искусств для дальнейшего анализа У-1 - Осуществлять поиск научной информации необходимой для достижения целей и задач исследования У-2 - Самостоятельно выбирать и использовать метод анализа научной информации, соответствующий целям и задачам исследования
	ПК-2 - Способность к работе в музеях, галереях, художественных фондах, архивах, библиотеках, владению навыками поиска необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах	З-6 - Проанализировать основные источники и труды по теории искусства П-1 - Владеет методами обобщения материалов художественной культуры, приемами анализа содержания современной теории искусства П-2 - Владеет основами анализа текстов по теории искусства
	ПК-3 - Способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций	З-1 - Определить место искусствознания в секторе гуманитарных дисциплин З-2 - Изложить основные идеи теоретиков отечественного и западноевропейского искусства П-2 - Формулирует и решает задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний П-4 - Даёт интерпретацию произведений искусствоведческой мысли

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Методология истории искусства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Жумати Татьяна Павловна	без ученой степени, без ученого звания	Доцент	истории искусств и музееведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.00-08/25 от 14.05.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
  - Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Р.1.,Т.1.	Раздел 1. Введение. Тема 1. Методология искусствознания в культурно-историческом контексте.	Проблема метода в искусствоведческой науке. Специфика предмета и метода исследования искусствознания как гуманитарной дисциплины. Исторические закономерности смыслового функционирования искусства и методов его изучения. Выделение дисциплины из общеисторического знания, осознание ею собственных границ. Формирование основных методологических направлений в науке, их зависимость от целей и задач исследования.
Р.2.	Раздел 2. Западноевропейское искусствознание.	
Р.2.,Т.2.	Тема 2. Античная историография.	Вклад античных авторов в предысторию науки. Эстетические взгляды древнегреческих философов (Платон и Аристотель). Элементы специфического освоения художественных произведений в сочинениях античных авторов. Начало стилистического анализа (Ксенократ, III в. до н. э.). Риторическое и описательное направления, труды перизетгов («Описание Эллады» Павсания, II в. н. э. и др.). Трактаты древне-римских авторов. «Десять книг об архитектуре» Витрувия (I в. до н. э.). Энциклопедические обзоры («Естественная история» Плиния Старшего, I в. н. э.). Компилятивность трудов позднеантичного периода.
Р.2.,Т.3.	Тема 3. Средневековая наука.	Влияние теологии на теорию искусства. Вопросы искусства в трудах философов раннего средневековья (Августин), византийских авторов (Федор Студит), позднего Средневековья (Фома Аквинский). Основные формы

		сочинений средневековых авторов (топографические описания, технологические трактаты).
Р.2., Т.4.	Тема 4. Развитие художественно-теоретической мысли в эпоху Возрождения.	Преимущество ренессансных авторов по отношению к античному теоретическому наследию. Трактаты мастеров эпохи Возрождения. Аналитический характер теоретических изысканий периода Кватроченто («Десять книг о зодчестве» Л.-Б. Альберти, «Комментарии» Л. Гиберти, трактат «О живописной перспективе» Пьеро делла Франческа и др.). Труды мастеров Высокого и Позднего Возрождения, их методологическая основа. «Книга о живописи» Леонардо да Винчи, трактаты по архитектуре Палладио («Общие понятия об архитектуре» и др.) и Виньоли («Пять архитектурных ордеров»). Расцвет биографического жанра. «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» (1550 г.) Дж. Вазари. Историческая концепция искусства Вазари, значение его труда для развития исторической науки об искусстве.
Р.2., Т.5.	Тема 5. Теоретические концепции и историческое изучение искусства в XVII веке.	Классицистическая теория, ее связь с наследием античности и теорией и практикой искусства Высокого Возрождения. Вклад исследователей XVII века в изучение памятников Античности и искусства эпохи Возрождения. Формы трактатов (хроники, описания, жизнеописания художников).
Р.2., Т.6.	Тема 6. Становление искусствознания в XVIII веке.	Формирование методологических основ истории искусства и художественной критики. Художественная критика – детище эпохи Просвещения. «Салоны» Дени Дидро (1713–1784). Выдвижение ведущих западноевропейских научных школ. Немецкая и французская школа, их представители. Теоретическое наследие И.-И. Винкельмана (1717–1768). Целостная теоретическая концепция искусства Винкельмана, ее значение для развития науки. Труды ученого («Размышления по поводу подражания греческим произведениям в живописи и скульптуре» 1755 г., «История искусства древности» 1764 г.).
Р.2., Т.7.	Тема 7. Искусствознание первой половины XIX века.	Обособление искусствознания от смежных научных дисциплин. Роль эстетических теорий начала века в утверждении методологических основ науки. Сложение истории искусства в качестве самостоятельной области научных знаний. Значение археологических открытий для развития науки. Направления исследований (антиковедение, первые шаги медиавистики).
Р.2., Т.8.	Тема 8. Искусствознание второй половины XIX века.	Расцвет науки. Достижения западноевропейских школ в области теории, истории искусства и художественной критики. Вклад немецкой школы в создание новых теоретических концепций. Формально-стилевой анализ Г. Вельфлина (1864–1945). Развитие типологического метода (рассмотрение эволюции искусства как эволюции стилей), выработка «объективного» метода анализа художественного произведения, сосредоточение на его формальной структуре. Труды ученого («Ренессанс и барокко» 1888, «Основные понятия истории искусства» 1915). Влияние теории Г. Вельфлина на развитие европейского искусствознания.

Р.3.	Раздел 3. Отечественное искусствоведение.	
Р.3., Т.9.	Тема 9. Развитие русской художественной мысли в XVIII веке.	Связь с западноевропейским искусствоведением. Появление трудов, посвященных вопросам искусства. Переводные издания. Сочинения русских авторов. Первые самостоятельные изыскания.
Р.3., Т.10.	Тема 10. Формирование предпосылок для развития искусствоведения в России в первой половине XIX века.	Истоки русской художественной критики, вклад литераторов в становление нового жанра сочинений в искусстве. Первые художественные журналы, их роль в популяризации мыслей об искусстве в русском обществе. Издания справочно-библиографического характера, вклад их авторов в накопление фактологического материала и его начальную систематизацию.
Р.3., Т.11.	Тема 11. Становление искусствоведения во второй половине XIX века.	Выделение истории искусства из общеисторической науки. Значение русской исторической мысли и художественной критики для методологической ориентации науки. Наследие В. В. Стасова. А. В. Прахов – историк искусства и художественной критики. Развитие академической науки. Отечественная византология. Формирование иконографического метода. Деятельность Ф. И. Буслаева, Н. П. Кондакова. Противостояние русской «иконографической школы» «формальной школе» западноевропейской науки. Преподавание истории и теории искусства в старейших высших учебных заведениях России. Научные силы, привлеченные к преподаванию. Основные дисциплины (традиции преподавания курсов теории и истории искусства в Академии художеств, Московском университете, Петербургском университете и др. учебных заведениях).
Р.3., Т.12.	Тема 12. Искусствоведение конца XIX – начала XX века.	Художественная ситуация рубежа веков. Выдвижение нового поколения деятелей русской художественной культуры. Подъем художественно-критической деятельности. Сложение нового типа критика (критика-художника). Формулирование новаторских концепций понимания искусства. Вклад в развитие искусствоведения представителей объединения «Мир искусства». А. Н. Бенуа – художественный критик и историк искусства. Основные направления академической науки: византология (деятельность последователей И. В. Буслаева и Н. П. Кондакова), антиковедение (вклад в науку И. В. Цветаева, создание при Московском университете Музея изящных искусств им. Императора Александра III (1912); египтология (достижения ученых-египтологов, формирование и описание уникальных коллекций египетских древностей, постепенное выделение истории искусства древнего Египта из общей египтологии). Новый методологический подход в освоении художественных памятников в трудах В. К. Мальмберга (1860–1921), Б. В. Фармаковского (1870–1928). Исследовательская и организаторская деятельность И. Э. Грабаря (1871–1960). Издание первых фундаментальных трудов по истории отечественного искусства (Грабарь И.Э. История русского искусства. В 6 т. 1909–1916).
Р.3., Т.13	Тема 13. Искусствоведение XX века. Традиционная	Иконология. Э. Панофский. Теоретическое наследие. Развитие основных идей иконологического метода в трудах Э. Гомбриха и других ученых. Значение метода. Искусствоведение и

	наука и новейшие научные концепции.	психология. Влияние З. Фрейда и К.-Г. Юнга на способы интерпретации искусства. Неофрейдские концепции художественного творчества. Искусствоведение и социология. Социологические концепции искусства в отечественном искусствознании 1920–1930-х годов (В. Фриче, Ф. Шмит, И. Маца). Социологический метод на Западе (Ф. Атал, А. Хаузер, Х. Ортега - и - Гассет и др.) Структуралистские, постструктуралистские и постмодернистские концепции (К. Леви-Строс, Р. Барт, Ж. Деррида, Ф. Лиотар, Ж. Делез). Институциональная концепция (Дж. Дики).
--	-------------------------------------	---

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-3 - Способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций	У-2 - Выявляет концептуальные особенности методологических направлений и школ

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методология истории искусства

Электронные ресурсы (издания)

1. Бернштейн, Б., Б.; Визуальный образ и мир искусства; Петрополис, Санкт-Петербург; 2006; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255087> (Электронное издание)
2. Ванеян, С. С.; Пустующий трон. Критическое искусствознание Ханса Зедльмайра : документально-художественная литература.; Прогресс-Традиция, Москва; 2004; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44366> (Электронное издание)
3. Ванеян, С. С.; Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2010; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=102734> (Электронное издание)
4. , Хренов, Н. А., Мигунов, А. С.; Эстетика и теория искусства XX века; Прогресс-Традиция, Москва; 2007; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46666> (Электронное издание)
5. Хренов, Н. А.; Искусство в исторической динамике культуры : научно-популярное издание.; Согласие, Москва; 2015; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430115> (Электронное издание)

6. Вазари, Д., Д., Сурис, Л. М.; Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих : научно-популярное издание.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2015; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275995> (Электронное издание)
7. Кондаков, Н. П.; Иконография Богоматери. Связи греческой и русской иконописи с итальянской живописью раннего Возрождения : монография.; Типография "Донская Речь", Санкт-Петербург; 1910; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=62955> (Электронное издание)
8. Кондаков, Н. П.; Наука классической археологии и теория искусства; Тип. Ульриха и Шульца, Одесса; 1872; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=98075> (Электронное издание)
9. Торопыгина, М. Ю.; Иконология. Начало Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга : научное издание.; Прогресс-Традиция, Москва; 2015; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330626> (Электронное издание)
10. Турчин, В. С.; Образ двадцатого. в прошлом и настоящем : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2003; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=44363> (Электронное издание)
11. Арнхейм, Р., Р., Шестаков, В. П.; В параболах солнечного света: Заметки об искусстве, психологии и прочем : документально-художественная литература.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2012; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100127> (Электронное издание)
12. Фридендер, М., М., Блох, В., Виппер, Б. Р.; Знаток искусства; Дельфин, Москва; 1923; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=101865> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Арнхейм, Р., Шестаков, В. П., Самохин, В. Н.; Искусство и визуальное восприятие; Прогресс, Москва; 1974 (5 экз.)
2. Арнхейм, Р., Шестаков, В. П., Крейдлин, Г. Е.; Новые очерки по психологии искусства; Прометей, Москва; 1994 (2 экз.)
3. Арсланов, В. Г.; Западное искусствознание XX века; Традиция : Академический Проект, Москва; 2005 (1 экз.)
4. Арсланов, В. Г.; Западное искусствознание XX века; Традиция, Москва; 2005 (4 экз.)
5. Арсланов, В. Г.; История западного искусствознания XX века : учебник для вузов.; Академический Проект, Москва; 2003 (25 экз.)
6. Вельфлин, Г., Франковский, А. А., Пельше, Р.; Основные понятия истории искусств : Проблема эволюции стиля в новом искусстве.; Изд-во В. Шевчук, Москва; 2002 (1 экз.)
7. Вельфлин, Г., Франковский, А. А.; Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве; Мифрил, Санкт-Петербург; 1994 (1 экз.)
8. Вельфлин, Г.; Классическое искусство : Введение в изучение итальянского Возрождения.; Алетейя, Санкт-Петербург; 1997 (1 экз.)
9. Вельфлин, Г., Лунберг, Е. Г., Козина, Е. Н.; Ренессанс и барокко. Исследование сущности и становления стиля барокко в Италии; Азбука-классика, Санкт-Петербург; 2004 (1 экз.)
10. Виппер, Б. Р., Ливанова, Г. Н.; Статьи об искусстве; Искусство, Москва; 1970 (1 экз.)
11. Виппер, Б. Р., Ливанова, Т. Н.; Введение в историческое изучение искусства; Изд-во В. Шевчук, Москва; 2004 (2 экз.)
12. Виппер, Б. Р.; Введение в историческое изучение искусства; Изобразительное искусство, Москва; 1985 (6 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС "Лань": <http://e.lanbook.com/>

Киберленинка: <https://cyberleninka.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: <http://biblioclub.ru/>

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

РИНЦ: <http://elibrary.ru>

ЭБС издательства "Лань": <http://e.lanbook.com/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: <http://biblioclub.ru/>

ЭБС "Библиокомплектатор" (IPRbooks): <http://www.bibliocomplectator.ru/available>

EBSCO Discovery Service, EBSCO publishing: <http://search.ebscohost.com>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Методология истории искусства

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Не требуется

		соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
5	Самостоятельная работа студентов	Персональные компьютеры по количеству обучающихся Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория искусства

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Бухарова Екатерина Александровна	кандидат искусствоведения, без ученого звания	Доцент	истории искусств и музееведения

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № 33.00-08/25 от 14.05.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
  - Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
Р.1.	О сущности пространственных искусств	<p>Архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство, живопись, графика как особая система искусств. Феномен её названия - изобразительные, пластические, изящные, пространственные и др. - в истории искусствоведческой мысли.</p> <p>Мировоззренческая наполненность категории художественного пространства. Понятие художественного пространства в отечественной и зарубежной эстетике и искусствоведении. Вклад в изучение проблемы отечественной науки 1920-х годов (ГАХН, ИнХУК, ВХУТЕМАС-ВХУТЕИИ). Интерес современного искусствоведения к проблемам художественного пространства.</p> <p>Пространственные искусства в системе древних и средневековых Учений: «Художество в свете все-ведения» (П. Флоренский). Искусство и древние мистерии. «Храмовое действо как синтез искусств». Феномен «Образа Храма» (А. Корбен), «Храмового сознания» (Ш. Шукуров) и концепции произведения искусства. Сущность искусства в системе философского знания. Искусство в пространстве «всезнания» (П. Флоренский) - рационалистически ориентированного сознания. Концепции произведения пространственных искусств в Новое и Новейшее время: от станковой картины классической поры к дому как «машине для жилья» (Ле Корбюзье). Место пространственных искусств в философствованиях мастеров Серебряного века, мыслителей русского космизма. Изобразительные искусства как</p>

		<p>онтологическая проблема: искусства - особый жизненный мир, «непотопляемое бытие истины», «вотворение истины в бытие», концепции искусства как прямого строительства жизни.</p> <p>Пространственные искусства в условиях кризиса современной культуры. «Духовность - наука XXI века» (Г. Вагнер). Синтез философии, религии и науки как «свидетельств о мире духовном». Постнеклассическая эпоха: место пространственных искусств в складывающейся единой картине мира. «Каждая картина стремится стать иконой, каждое здание - храмом, каждое стихотворение - молитвой» (В. Кузмин).</p>
<p>Р.2.</p>	<p>Пространственные искусства как художественная реальность</p>	<p>Понятие реальности. Отношение художника и зрителя к миру и искусству - основа художественной реальности. «Праведное отношение к жизни» или богема Отношение целостной личности или частного человека</p> <p>«Портрет» художника. Структура личности: «демиург» - «повседневный», обыденный человек - ремесленник.</p> <p>Переживание как деятельность по «производству внутреннего человека». Катарсис и его влияние на структуру личности.</p> <p>Индивидуальность и индивидуализм: мера всеобщего, универсального и индивидуального в художнике. Проблемы одиночества. Канон, шаблон и индивидуальность. Феномен анонимности творчества. Место художника в мире: служитель Высшего (пророк, посвященный), медиум - выразитель низшего «я», подвижник, маэстро, артист, ангажированный художник и т.д. «Авторский» мир.</p> <p>«Формотворчество до творчества». Этапы творческого процесса: интенсивный (пра-логическая формулировка, чувственное мышление, лирический прообраз и т.п.); экстенсивный (логический анализ, концептуализация образа); синтез (обобщение и завершение пережитого и постигнутого, придание образу его окончательной многозначности).</p> <p>Интуиция и феномен вдохновения, озарения, инсайта. Деятельность воображения. Замысел: мыслеобраз как бытийная реальность. Понятия: «художник-визионер», «визуальное мышление», «фигура мысли», «зримая сущность».</p>
<p>Р.3.</p>	<p>Художественное произведение как художественный мир</p>	<p>Феномен произведения искусства: предмет, изделие, художественная вещь, творение, арт-объект, акционные формы и др.; концепция иконы, «картины классической поры», панно и др.</p> <p>«Метафизика» произведения искусства: художественный образ — пространство встречи материального («вещества Земли») и идеального, проблемы «во-творения», «о-предмечивания» «образа воображения». Художественный образ и симулякр. Соответствие формы содержанию - всеобщий закон Бытия. Противоречие двухмерной плоскости и необходимость передачи в ней (живопись, графика) или с помощью неё (архитектура, скульптура, декоративно-прикладное искусство) переживания бесконечно-мерного бытия - важнейшая</p>

		<p>проблема для мастеров пространственных искусств. Замысел - выбор натуры - рождение предметно-образного мотива. «Живая натура» и её переработка в цвето-пластический, объёмно-пространственный мотив – необходимое условие выразительности художественного образа. Способы художественного обобщения («обработки») натурального мотива в истории искусства: типизация и типологизация (А. Гулыга), идеализация, символизация, стилизация, художественное выражение конструкции, функции или подчёркнутая декоративность, орнаментальность; монументализация или детализация, деформация - художественное преувеличение, гротеск и др.</p> <p>Материалы изобразительных искусств среди других видов искусства: глубокая «погружённость», «укоренённость» в косное, «сырое» вещество Земли (Б. Бернштейн). Концептуальность материалов. Эстетизация «осязательного вещества» пространственных искусств в историко-художественном процессе. Манера исполнения: феномен «одухотворения» материала в искусстве Востока и Запада («преодоление» материала и «прислонение» к нему). Материал пространственных искусств и натура: «уподобление» и «разуподобление»; проблема натурализма и формализма. Психизация материала и материализация психического: фактура как «психический резонатор, запечатленный в материале» (В.Марков). Проблема «нематериальных фактур», «микространства» (Н. Полякова). «Вещь закончена!» или «non finito».</p>
<p>Р.4.</p>	<p>Художественное бытие света и цвета в истории искусства: произведение искусства как свето-цветовое пространство</p>	<p>Немиметический слой произведения, исходная «цветомузыка образа», аспект становления и воплощения «интонационного образа», «лирического прообраза» и т.п. Философия Света. Свет в древних и средневековых Учениях. Свет как онтологическая категория: «во-творение Света в материю» (В. Соловьёв). Эстетика Света: свет как красота. Этика Света: свет как благо. Свет в концепции классической физики. Наука Новейшего времени о свете. Цвет с точки зрения физики, цветоведения, психологии цветовосприятия. Цвет как способ существования света, его «пропорция», его «страдание» (Гёте). Хроматизм – фундаментальный принцип Бытия. Цветовая символика: связь с социо-культурным развитием и с универсальными законами Бытия. Семицветие радуги и архетипы мировой культуры. Метафизика белого и чёрного в восточной и западной культурных традициях. Тень: признак феноменального про-явления Света или констатация физического объёма. Мастера искусства о феномене цвета и света.</p> <p>Свет и цвет в истории пространственных искусств: основные свето-цвето-пластические системы.</p> <p>Свет как «особая субстанция», как масса вещества в истории живописи (масса разноокрашенных излучений), в истории графики («светоэнергетика» белого листа; В. Тасалов), в истории скульптуры (материал – поверхность –</p>

		<p>«микропространство» – фактура; «антимасса», «пространственный интервал»), в истории архитектуры. Свет освещающий в истории искусства Нового и Новейшего времени. Проблема внешнего источника света. Свет и задачи построения выразительного объёма. Тень (телесная, основная и падающая) - полутень - рефлекс - блик. Закон контраста света и тени, закон сближенных тонов (нюанс) как основные способы построения объёмов у «старых мастеров». Свет проникающий, растворяющий, моделирующий в живописи, графике, скульптуре, архитектуре. Проблема импрессионизма в скульптуре. Свет и перспектива.</p> <p>Локальный цвет как цвет предмета или как масса разноокрашенного излучаемого света: проблема плоскостности и глубины цвета. Понятие симультанных (равно-однотональных) цветов. Феномен «бестеновой живописи». «Монохромы» Востока. Цвет в чёрно-белой графике. Цвет в архитектуре и скульптуре древности, средневековья, Новейшего времени. Колорит, основанный на ритмической упорядоченности пятен локального цвета. Цвет в искусстве античности и Нового времени. Объединение цветовых масс посредством светотени - тональный колорит и многообразие его проявлений в истории искусства. Колорит, построенный на законах цветового контраста; разнообразие конкретных решений. Множественность свето-цветовых систем в искусстве Новейшего времени. Пленэр и системы пленэризма. Сложные переплетения «чувства цвета» как массы, как бытийного Света и света, усечённого рационалистически ориентированным сознанием до отчуждённого внешнего источника – основы, на которых строится прихотливый узор истории света-цвета в изобразительных искусствах XX – нач. XXI вв. Снижение плотности свето-цветовых масс, усиление чистоты, напряжённости тона - тенденции, внутренне ориентирующие современные художественные процессы.</p>
<p>Р.5.</p>	<p>Художественное бытие объёмно-пластической формы в истории искусства</p>	<p>Философия формы: «жизнь проявляется посредством форм...» Проблемы онтологии формы. Механизм формообразования («наложение знаков на вещество», - В. Вернадский, П. Флоренский) в Учениях, философских концепциях, научных теориях, теософских сочинениях Востока и Запада.</p> <p>Понятия архетипа, праформы, универсальных знаков, «формы вотворения» и т.п. Природная основа формы. Синергетика и искусство. «Великая законосообразность Природы» и формообразование в пространственных искусствах: от древности до Новейшего времени. Духовная («огненная») основа формы: «форма вырастает как жар из огня» (Г. Флобер). Мастера искусства о проблемах формообразования. Форма произведения искусства и «форма духа» художника-творца: мера созвучия и претворения. Пластическая форма как «ритмизация материи духовными интенциями творца» (Д. Недович).</p> <p>Символика формы в истории изобразительных искусств. «Метафизика» плоскости. Плоскость: основа и поле</p>

		<p>изображения. Точка, черта, линия как элементы космогонической системы, как «след предмета», обладающий силой его характеристики (У. Крэн), как «единица выразительности» в искусстве Востока и Запада. Понятие «мирового узора вещей» в теоретико-художественной мысли Востока. Мандала - геометрическая «карта Космоса». Феномен орнамента. Искусство каллиграфии и шрифта. Иероглиф - «свёрнутое» Мироздание. Предметная конкретизация линейных форм и объёмно-пространственных геометрических фигур, формирование предметно-символических мотивов.</p> <p>Сюжетно-бытовая развёртка символических форм. Своеобразие построения фабулы и «ведения» сюжета в истории изобразительных искусств. Вечные темы в искусстве. Проблемы иконографии: «энергетические реалии» поз, жестов, перстосложения и т.д. в древней и средневековой культуре Востока и Запада. Жест - как пластическое выражение «интонации души» (С. Эйзенштейн). Проблема новизны мотива. Сюжетно-тематические формы, жанрово-психологические мотивы в искусстве Нового времени. Деформация рационалистически ориентированным сознанием символов, мифологем, знаков, графем в аллегории, атрибуты, эмблематику, предметный антураж; превращение физиогномики как выражения духа в мимику и т.д. Отчуждение формы от онтологических основ бытия и утверждение её «цивилизационных», социокультурных оснований. Феномен «десакрализации» формы. Становление «социальной мифологии» (А. Варбург) и соответствующих ей иконографических мотивов. Проблема скрытой оценки символической формы в искусстве Нового и Новейшего времени. Труды иконологической школы (Э. Панофский).</p> <p>Художественная организация объёмно-пластических форм в истории искусства: плоскостность и глубинность, поверхность и объём. Фигура как предмет; фон как фигура. Проблема пластики в различных видах пространственных искусств. Особенности пластических решений в линейно-плоскостном и живописно-пространственном стилях (Б. Виппер). Линия и пятно. Мастера искусства о проблемах пластики. «Разуплотнение формы», нарастание «проницаемости» массы - качества, внутренне ориентирующие художественные процессы в XX веке. Межпредметное пространство: особая фигура или пустота. «Бесфоновое» пространство в истории искусства.</p> <p>Метрические способы организации среды, в которую погружены предметы. Системы перспектив в истории искусства Востока и Запада; их образная выразительность. Многообразие неметрических приёмов художественной организации пространства в историко-художественном процессе (Н. Волков).</p>
Р.6.	Произведение пространственных искусств –	Закон пропорциональных отношений (закон соподчинений) - основной закон построения произведения как художественного целого. Антиномия художественного целого: «часть в связи с

	<p>единство «цельности и сложности»</p>	<p>целым» (Н. Ге), «непротиворечивость двух в одном» (отношения контраста); «единство в многообразии» (отношения нюанса) и др. Разнообразие видов пропорционирования в историко-художественном процессе. Эстетика числа.</p> <p>Ритм как универсалия, как способ организации мирового порядка и гармонии. Ритмизация - сложная система соподчинений частей (деталей) и целого, тонкий способ взаимных связей, - «рифмованности» (Г. Вагнер), - отдельных элементов и различных слоев художественной реальности между собой. Универсальный закон ритмического подобия (принцип фрактальности, сформулированный синергетикой) - основание единства слитно-раздельных «дологических», «доречевых» образов, образов, рождённых воображением и образов, воплощенных в материалах произведения. Интонация - понятие искусствознания. Ритм как категория психологии творческого процесса и как инструмент искусствоведческого анализа. Метрическая основа и ритмический рисунок. Проблема движения (изменения, развития) в истории принципиально статичных пространственных искусств.</p> <p>Художественная выразительность целого: феномен композиции. Понятия: «композиционный узел» (центр), конструирование, компоновка, «сочинение» композиции. Основные законы композиции и многообразии композиционных решений в истории искусства Востока и Запада.</p>
<p>Р.7.</p>	<p>Мир художественного восприятия</p>	<p>Ответственность художника за своё творение или неподсудность искусства.</p> <p>«Портрет» зрителя: участник древней мистерии, храмового действия, обряда в средневековье, зритель в культуре Нового времени. Искусство как товар. Проблемы художественного рынка. Феномен публики: отчуждение от искусства как прямого строительства жизни, как жизнетворчества. Массовое и элитарное искусство. Проблема спроса и предложения: художественный критик и арт-диллер. Подлинник – копия – репродукция – «принт» как проблема теории искусства. Интерактивные формы постнеклассического искусства. Проблема катарсического переживания как кульминации художественного восприятия.</p> <p>Феномен художественной правды глазами художника и зрителя: мера погружения, слияния с художественным миром («внутринаходимость»; М. Бахтин) и остранённость от него («вненаходимость»; М. Бахтин). Диффузное, агглютинативное состояние сознания: размытость границы между «эстетической грёзой» и действительностью (М. Врубель); этико-нравственное сознание (И. Крамской); переживание Бытия как беспредельно различного единства (А. Рублёв). Условное и безусловное в художественной реальности. Рама: феномен границы изображения.</p>

<p>Р.8.</p>	<p>Пространственные искусства как система жанров</p>	<p>Проблема жанрообразования в теории искусства Востока и Запада. Художественное освоение мифов, природных стихий, растительного и животного царств, социального мира, процессов и результатов человеческой деятельности и др. - основание жанрового деления в теории искусства Востока. Синкретизм и разделение на жанры в мировом историко-художественном процессе.</p>
<p>Р.9.</p>	<p>Синтез пространственных искусств</p>	<p>Своеобразие архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, живописи, графики в системе пространственных искусств. Взаимодействие различных видов пространственных искусств между собой и их отношение с другими искусствами. Изображение и слово. Пространственные искусства и музыка, театр, кино. Виды взаимодействия пространственных искусств в древности, средневековье, Новом и Новейшем времени: синкретизм, ансамбль, комплекс, симбиоз, синтез, «группа» (Б. Виппер) и др. Соотношения утилитарного (функционального, конструктивного, тектонического) и станкового («живописного»); декоративно-изобразительного («аппликативного») и откровенно атектонического - основа синтеза в архитектуре и в декоративно-прикладном искусствах. Предметная среда как синтез искусств. Синтез искусств и художественные модели Мироздания (юрта, изба, храм, дворец, особняк, город; икона, скульптурный ансамбль, чаша и т.п.).</p>
<p>Р. 10.</p>	<p>История пространственных искусств как единый художественный процесс</p>	<p>Факторы, обуславливающие развитие пространственных искусств Востока и Запада: развитие духовного знания, среда обитания человека (географическое пространство и «культурный ландшафт»), связь с социально-политической, социально-экономической жизнью, соотношение национального и общечеловеческого, регионального и мирового (феномен «столицы и провинции») и т.д. Художественные теории и их влияние на художественный процесс. Проблема прогресса в искусстве: канон, традиция, шаблон и феномен новаторства. Профессиональное, «учёное» и народное искусство; примитив (наив) и примитивизм; кич, искусство маргиналов и аутсайдеров и др. в историко-художественном процессе. История пространственных искусств и изменение «картины Земли» (Ю. Веденин).</p> <p>Понятие стиля. Исторический («большой») стиль как «завершённая» форма стиля. Исторический и индивидуальный стили. «Стильность», «бесстилье», «незавершённые формы» стиля, «внестилевой» характер творчества и т.д. Стиль, стилизация, стилизаторство. «Контрапункт стилей» как черта историко-художественных процессов.</p> <p>Основные концепции истории пространственных искусств. Проблемы периодизации мирового искусства. История отечественного искусства в зеркале современного искусствоведения.</p>

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	учебно-исследовательская, научно-исследовательская	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-1 - Способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в области всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства	У-2 - Самостоятельно выбирать и использовать метод анализа научной информации, соответствующий целям и задачам исследования

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория искусства

Электронные ресурсы (издания)

1. Арнхейм, Р., Шестаков, В. П.; В параболах солнечного света: Заметки об искусстве, психологии и прочем : документально-художественная литература.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2012; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=100127> (Электронное издание)
2. Леонардо, д. В.; Трактат о живописи : научно-популярное издание.; Фолио, Харьков; 2012; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221898> (Электронное издание)
3. Леонардо, д. В.; Трактат о живописи : научно-популярное издание.; Фолио, Харьков; 2012; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221898> (Электронное издание)
4. Кандинский, В. В.; О духовном в искусстве : монография.; Директ-Медиа, Москва; 2014; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256062> (Электронное издание)
5. Жуковский, В. И.; Теория изобразительного искусства : монография.; Алетейя, Санкт-Петербург; 2011; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013> (Электронное издание)
6. ; Триалог. Живая эстетика и современная философия искусства : монография.; Прогресс-Традиция, Москва; 2012; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105245> (Электронное издание)
7. , Хренов, Н. А., Мигунов, А. С.; Эстетика и теория искусства XX века; Прогресс-Традиция, Москва; 2007; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46666> (Электронное издание)

Печатные издания

1. Арнхейм, Р., Шестаков, В. П., Самохин, В. Н.; Искусство и визуальное восприятие; Прогресс, Москва; 1974 (5 экз.)
2. Герчук, Ю. Я.; Что такое орнамент Структура и смысл орнаментального образа; Галарт, Москва; 1998 (1 экз.)
3. Герчук, Ю. Я.; История графики и искусства книги : Учеб. пособие для студентов вузов.; Аспект Пресс, Москва; 2000 (1 экз.)
4. Даниэль, С. М.; Искусство видеть : О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя.; Искусство, Ленинград; 1990 (3 экз.)
5. Роден, О., Ефимов, Л., Соловьева, Г.; Беседы об искусстве; Азбука, Санкт-Петербург; 2014 (4 экз.)
6. Кассирер, Э., Ромашко, С. А.; Язык; Академический Проект, Москва; 2011 (1 экз.)
7. Кассирер, Э., Ромашко, С. А.; Мифологическое мышление; Академический Проект, Москва; 2011 (1 экз.)
8. Кассирер, Э., Руткевич, А. М.; Феноменология познания; Академический Проект, Москва; 2011 (1 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

ЭБС "Лань": <http://e.lanbook.com/>

Киберленинка: <https://cyberleninka.ru/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: <http://biblioclub.ru/>

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

РИНЦ: <http://elibrary.ru>

ЭБС издательства "Лань": <http://e.lanbook.com/>

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: <http://biblioclub.ru/>

ЭБС "Библиокомплектатор" (IPRbooks): <http://www.bibliocomplectator.ru/available>

EBSCO Discovery Service, EBSCO publishing: <http://search.ebscohost.com>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория искусства

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

№ п/п	Виды занятий	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Не требуется
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES
5	Самостоятельная работа студентов	Персональные компьютеры по количеству обучающихся Подключение к сети Интернет	Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES