



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель ОП 50.06.01
Искусствоведение
профиль Теория и история искусства
Название образовательной программы»

Алексеева Г.В.
«19» декабря 2019 г.



«УТВЕРЖДАЮ»
Директор Департамента искусств и дизайна
(название кафедры/ академического департамента)

Федоровская Н.А.
«19 » декабря 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Теория и история искусства
Направление подготовки 50.06.01. *Искусствоведение*
Профиль «*Теория и история искусства*»
Форма подготовки очная

курс 2 семестр 4
лекции 18 час. / з.е.
практические занятия 18 час. / з.е.
лабораторные работы 0 час. / з.е.
с использованием МАО лек. 0 / пр. 18 / лаб. час.
всего часов контактной работы 36 час.
в том числе с использованием МАО 18 час., в электронной форме час.
самостоятельная работа 90 час.
в том числе на подготовку к экзамену 18 час.
курсовая работа / курсовой проект 0 семестр
зачет нет семестр
экзамен 4 семестр

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.07.2014 909 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации)"
(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 N 33683)

Рабочая программа обсуждена на заседании Департамента искусств и дизайна, протокол № 5 от «19» декабря 2019 г.
Заведующий (ая) кафедрой/директор академического департамента Н.А. Федоровская
Составитель (ли): д. иск., проф. Г.В. Алексеева

Оборотная сторона титульного листа

I. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры / академического департамента:

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой /директор академического департамента

(подпись)

(И.О. Фамилия)

II. Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры (академического департамента):

Протокол от « _____ » _____ 20__ г. № _____

Заведующий кафедрой/директор академического департамента

(подпись)

(И.О. Фамилия)

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория и история искусства»

Дисциплина «Теория и история искусства» предназначена для аспирантов, обучающихся по образовательной программе «Теория и история искусства» и входит в вариативную часть базового раздела учебного плана.

Трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ: 18 часов лекционных занятий в 4 семестре, 18 часов практических занятий, 90 часов самостоятельной работы, 18 часов для подготовки к экзамену, завершается в 4 семестре кандидатским экзаменом по специальности. Дисциплина увязана с остальными предметами «Информационные ресурсы по искусству Дальнего Востока», «Методология искусствознания», «История искусства России», «Искусство Византии».

Обучающийся должен обладать следующими предварительными компетенциями:

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры (ПК-1);

способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

способностью к познанию современных научных стратегий и методологических принципов, применяемых в исследованиях по истории искусства (ПК - 3);

способностью использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);

способностью к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5).

Цель – освоение основных понятий теоретического анализа изобразительных искусств в контексте исторического продвижения теоретических терминов, овладение принципами философско-эстетической интерпретации рисунка, цвета, света, пропорций, композиции, перспективы, канона, стиля, жанра, вида.

Задачи:

1.освоение теоретических источников истории искусствознания
 2.приобретение навыков теоретического осмысления различных художественных систем.

3.освоение компетенции самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусствоведения с использованием современных методов исследования.

В результате изучения дисциплины у аспирантов формируются следующие универсальные / общепрофессиональные / профессиональные компетенции (элементы компетенций).

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знает	Основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Умеет	Применять основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Владеет	Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного	Знает	Принципы планирования личных научных исследований
	Умеет	Применять для личностного профессионального роста основные понятия теории искусства,

профессионального и личностного развития		необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Владеет	Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для решения задач личностного профессионального развития
ПК-1 Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	Знает	Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет использовать теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Владеет	Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ПК-2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство.	Знает	современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Умеет	использовать на практике положения теории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Владеет	навыками использования на практике положений теории искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.
ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с	Знает	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом

использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий		специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Владеет	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины «Теория и история искусства» применяются следующие методы активного / интерактивного обучения: *дискуссии и круглые столы*.

1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА – 18 ЧАСОВ.

На лекционных занятиях используются демонстрационные методы, видеодемонстрации, презентации.

Раздел I. Теоретические концепции искусства (8 час.)

ТЕМА 1. ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО. СТРУКТУРА ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА (2 ч.)

Осмысление творческого процесса предполагает владение аналитика искусства: 1) приемами художественного зрения, 2) навыками историзма мышления, 3) навыками понимания творческого процесса художника.

Приемы художественного зрения и их связь с историей искусствознания. Роль концепции в интерпретации произведения искусства. Общая характеристика развития концепций искусствознания от описания к интерпретации в истории искусств.

Роль контекста эпохи при изучении творчества мастера: знание творчества в целом, знакомство с биографией, с его временем, знание мемуаристики, литературы, музыки, культуры эпохи, поэтики художественного языка. Желательность синтетического подхода к изучению произведения. Типовой план изучения произведения: авторская идея, цель создания, сюжет, тема, композиция, характеристика пространства произведения с его линейным ритмом, светотенью, цветом.

Структура творческого процесса: аккумуляция, рекомбинация, озарение (инсайт – им занимается эвристика), оформление. Теория "остранения". Ассоциативное поле произведения искусства. Личность зрителя и процесс восприятия искусства.

Изобразительные искусства и архитектура в системе искусств. Классификации искусств. Искусства пространственные и временные, изобразительные и выразительные. Театр, музыка, литература. Архитектура, скульптура, живопись, графика. Декоративно-прикладное искусство. Синтетические виды искусства.

Античные описания произведений искусства. Плиний Старший, Филостраты. Дж. Вазари: описание жизни художников и их произведений. Эпоха Просвещения и возникновение истории искусства. И.-И. Винкельман. Философия искусства. И. Тэн. Систематизация истории искусства и организация музеев. Иконографический подход. Л. Маль. Психологический и психоаналитический подходы. З. Фрейд, К.-Г. Юнг. Формальный анализ. Г. Вельфлин. Венская школа. А. Варбург, М. Дворжак. Иконологический метод. Э. Панофски. Семиотический и культурологический подходы к искусству. Теория Ю.Лотмана. Работы В.В. Медушевского. Проблема интерпретации произведений искусства в отечественном искусствознании. Знаточество, эссеизм и комплексный подход к произведению искусства. Работы В.Н. Лазарева, М.В. Алпатова, Б.Р. Виппера. Проблемы метода в истолковании искусства XX века. Постмодернизм и интерпретация искусства.

ТЕМА 2. ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АСПЕКТОВ ОНТОЛОГИИ, ГНОСЕОЛОГИИ, ЭСТЕТИКИ. ОСОБЕННОСТИ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА РАЗНЫХ ВИДОВ ИСКУССТВ (2 ч.)

Натуралистическая и идеалистическая формы искусства. Трудности восприятия художественной формы и затрудненное восприятие образа.

Художественный образ в онтологическом аспекте – факт идеального бытия, встроенный в свою вещественную основу, но не совпадающий с ней, в семиотическом аспекте – знак, средство смысловой коммуникации в рамках данной культуры или родственных культур, в гносеологическом аспекте – вымысел, родственной такой разновидности познающей мысли, как допущение, в эстетическом аспекте – организм, в котором нет ничего случайного и механически служебного и который прекрасен благодаря совершенному единству и конечной осмысленности своих частей.

Отличие внутренней структуры художественного образа в различных видах искусства по материалу (словесный, звуковой, пластический, пантомимический и т.д.) по пространственно-временным характеристикам (статичное, динамичное). Принципы репрезентативности отбора средств художественного образа и принцип ассоциативных сопряжений по двум типам – изобразительные искусства и выразительные искусства (иносказание в поэзии, контрапункт в музыке).

Творчество в материале. Критерии художественного качества: формальный, социальный, функциональный.

Социальные основы художественного творчества. Этическое, эстетическое и художественное. Обыденная и рефлексивная эстетика. Место искусства в духовной и материальной культуре архаических обществ. Социум — ячейка культуры. Антропогенез и социализация. Моральные ценности и содержание художественного творчества. Традиция в искусстве.

Искусство как концентрат творчества и повод для творчества. Творчество — процесс порождения нового. Творческая интерпретация произведения искусства.

ТЕМА 3. СРЕДСТВА ОЛИЦЕТВОРЕНИЯ ОБЪЕКТА В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОРМЕ: ЗНАК, СИМВОЛ, АЛЛЕГОРИЯ, ЭМБЛЕМА. УРОВНИ ВОСПРИЯТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА И КРИТЕРИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО КАЧЕСТВА. ФУНКЦИИ ИСКУССТВА (2 ч.).

Художественная форма, ее элементы и структура. Знак, символ, аллегория и образ. Психический и художественный образ. Образ как отображение объекта, связанное с ценностными переживаниями личности. Структура образа, ее биполярная модель.

Знак – материальный предмет (явление, событие), выступающий в качестве представителя некоего другого предмета и используемый для приобретения, хранения, переработки сообщений (информации). Знаки – копии, признаки, символы. Теория Ч. Пирса.

Символ – универсальная эстетическая категория, раскрывающаяся через сопоставление со смежными категориями художественного образа, с одной стороны, знака и аллегии – с другой стороны.

Аллегория – условная форма высказывания, при которой наглядный образ означает нечто иное, чем есть он сам. Символ ограничен в образе, а аллегория – рассудочная формула, которую можно извлечь из образа.

Эмблема (вставка) условное или символическое изображение понятия, явления, идеи.

Психический, душевный и духовный уровни восприятия окружающего мира. Типы и ориентации личности. Исследовательский тип личности. Темперамент, характер и личность. Феномен таланта.

Искусство как творческое познание мира. Эволюция психического отражения: раздражимость, чувствительность, восприятие. Речь, мышление и образ. Интериоризация предметной деятельности как основа духовной деятельности. Интеллект и чувства как синтез эмоционального, волевого и логического начал. Понимание — высшая форма чувствительности.

Развитие личности: открытые способности, сензитивные периоды, впитывание культурных навыков, индивидуализм и отрицание окружающего мира, личностный рост, синтез.

Критерии художественного качества – формальный, функциональный, социальный и эстетический.

Функции искусства: ценностная, социальная, воспитательная, коммуникативная, рекреационная, декоративная, гносеологическая, комментаторская, гедонистическая. Катарсис и универсализация художественных переживаний.

ТЕМА 4. СТРУКТУРА СТИЛЯ. СТИЛЬ – ПРОГРАММА ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ КАК ИНВАРИАНТ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО Ю. БОРЕВУ. (2 ч.)

Понятие о стиле в архитектуре и изобразительных искусствах. Стиль и стилизация. Историческая эпоха и формирование стиля. Проблема стиля в прикладном искусстве.

Слои структуры стиля: тематическая и интонационная общность культуры, национальная стилистическая общность, национально-стадиальный стиль (национальный стиль народа, находящегося на определенном этапе историко-культурного развития), стиль художественного направления, индивидуальный стиль художника, стиль периода творчества, стиль произведения, стиль элемента произведения, стиль эпохи.

Стили в искусстве Древнего мира. Раннехристианское искусство и средневековый Запад. Византийское и древнерусское искусство. Европейское Возрождение. Проблема стиля в западноевропейском искусстве XVII века. Барокко и рококо. Классицизм и ампир.

Искусство XIX века и многообразие стилей. Эпоха историзма. Стиль модерн. Искусство авангарда и проблема стиля. Стилизации в архитектуре XIX — XX вв. Стили в искусстве XX века.

Выработка критериев стиля. Стиль и индивидуальная манера художника. Соотношение образа и стиля. Стиль модерн и проблема стилизации.

Историческая эволюция стиля. Развитие стиля в искусстве античной Греции, древнерусской иконописи, архитектуре XX века. Развитие и смена стилей.

Описание особенностей исторического стиля: историческая обстановка, формальные признаки, образная характеристика.

Направление – система художественных произведений, построенных по одной типологической модели с инвариантной (единой и устойчивой) концепцией мира. Смена художественных направлений – процесс изменения художественной концепции мира, проявляющийся через изменение типа структуры художественного произведения.

Теоретическая история искусства Ю. Борева. Стадия слиянности человека с природой: магические реалии и происхождение искусства: миф и мифологический космизм; героический человек античности в мире гармонии и рока: реалистический мифологизм, романтический мифологизм, мифологизм обыденного сознания. Стадия слиянности человека с Богом: человек в черно-белом мире борьбы добра и зла средневековья: рыцарский романтизм, сакральный аллегоризм, карнавальная натурализм. Стадия надежд и иллюзий: уповая на Бога, действуй сам, сообразно природе вещей: эпохи Возрождения (ренессансный гуманизм, маньеризм, «Плеяда», рококо, постренессанс, Барокко, Готика) и Нового времени (Классицизм, Ампир, просвещение, Сентиментализм, Романтизм). Стадия утраченных иллюзий: «куда пойти человеку», «что делать», «кто виноват» – две параллельно развивающиеся эпохи – авангардизма (предмодернизм:

натурализм, импрессионизм, постимпрессионизм, прерафаэлитизм, символизм, эклектизм; модернизм: модерн, акмеизм, футуризм, примитивизм, кубизм, абстракционизм; неомодернизм: дадаизм, сюрреализм, экспрессионизм, конструктивизм, экзистенциализм, литература потока сознания, неоабстракционизм; постмодернизм: поп-арт, гиперреализм, фотореализм, фотореализм, сонористика, музыкальный пуантилизм, алеаторика, хепенинг, саморазрушающееся искусство, соц-арт, концептуализм) и реализма (традиционный реализм: критический реализм XIX в, социалистический реализм, крестьянский реализм; модернизированный реализм: неореализм, магический реализм, психологический реализм, интеллектуальный реализм).

Раздел II. Теоретические концепции искусства в контексте истории искусства (10 час.)

ТЕМА 5. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ РЕЛИГИОЗНО-МИФОЛОГИЧЕСКОГО И РЕЛИГИОЗНО-СИМВОЛИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ (2 ч.).

Особенность религиозно-мифологического сознания. Мифологический универсализм и принцип художественной метафоры. Витальность искусства и способов его восприятия. Религиозно-мифологические представления о природе и способы имитации природных явлений в искусстве Древнего Востока. Роль культов природы в формировании изобразительных принципов художественных канонов. Религиозно-символическая природа цвета, света, пропорциональных отношений канонов Древнего мира.

Античные теории имитации природы: понятие “imitation” в философии пифагореизма, понятие “mimesis” в философии Платона и Аристотеля и их влияние на античные каноны изобразительных искусств. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неаристотелизма.

“Канон” Поликлета в изложении Витрувия и пифагорейцев.

Особенность религиозно-символического сознания. Понятие трансцендентного и имманентного Бога. Религиозно-этический антиномизм мышления христианства и его воздействие на средневековую теорию искусств в Европе. Особенности византийской и латинской художественных теорий.

Дионисий Ареопагит, Августин, Бозций - как родоначальники богословской теории искусств.

Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье. Г. Палама, Р. Бэкон, Ф. Аквинский, Вителло - и теории света, цвета и перспективы позднего средневековья.

ТЕМА 6. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ НАТУРФИЛОСОФСКОГО МЫШЛЕНИЯ О МИРЕ (2 ч.).

Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса. Познание природы как системы естественных аллегорий, отражающих природу Божественного промысла. Влияние средневековой университетской схоластики на формирование теории света, цвета и перспективы. Аристотелизм и платонизм в ренессансной теории искусств. Универсалистский характер теоретических рассуждений Л.-Б. Альберти. Роль средневекового символизма и античного пантеизма в формировании теоретических взглядов Л.-Б. Альберти. Трансформация схоластического понятия “оптики”, как “цветка всей философии” (Р. Бэкон) в ренессансную теорию “перспективы”. Связь теории “зрительной пирамиды” Альберти со средневековой концепцией света, падающего “прямо и перпендикулярно, так как он не отбрасывает Благодать и не отклоняет ее от прямого направления, ведущего на путь совершенной жизни... Прямота зрения принадлежит одному Богу.” (Р. Бэкон)

Пифагореизм, аристотелизм и августинианство в теоретическом осмыслении Л.-Б. Альберти. Аллегорический образ природы и принципы истолкования античной теории

“mimesis” в трактатах Л.Б.Альберти. Влияние трактата Луки Пачоли “О божественной пропорции” на ренессансную теорию искусств. Пропорциональность как принцип природы.

Теория света, цвета, пропорциональных отношений и перспективы в трактатах Леонардо да Винчи. Роль естественнонаучного знания в формировании художественной теории Леонардо. Влияние Альберти на теоретические взгляды Леонардо да Винчи. Понятие живописи как “науки глаза”. Роль центрального луча “зрительной пирамиды” в смыслообразовании композиции. Особенности психологии зрительного восприятия природы в теоретических трактатах Л.Б.Альберти, Леонардо да Винчи, А.Дюрера.

Особенности восприятия природных явлений в контексте ренессансного истолкования теории “mimesis”. Астрологические представления о взаимосвязи природных явлений, человека и космоса.

Платоновская академия и теоретические взгляды М.Фичино и Пико де Мирандоллы. Роль ренессансной астрологии в формировании психологии восприятия искусства. Приоритет слухового восприятия над зрительным. Роль воображения и умозрения в восприятии искусства. Роль музыкальной гармонии в восприятии искусства. Приоритет чувства и воображения в теоретических рассуждениях Микельанжело, Д.Вазари – “рисунок как видимое выражение и разъяснение понятия, родившегося в уме художника”. Винченцо Данти “О совершенных пропорциях”.

ТЕМА 7. ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СТИЛЕЙ БАРОККО, КЛАССИЦИЗМА И РЕАЛИЗМА (2 ч.).

Влияние теоретических взглядов ренессансных неоплатоников на формирование художественной теории к.16-17 веков. Дж. П. Ломаццо “Трактат об искусстве живописи” и теоретическое обоснование маньеризма – “живопись есть орудие, сохраняющее сокровища памяти, ибо писанина ничто иное как живопись светлым и темным” Эмблематическая композиция как “сокрытое таинство природы и морали, способное побуждать сердца к свободным и смелым поступкам”.

Деятельность Академии рисунка во Флоренции. Теоретические взгляды Федерико Цуккарро. Деятельность Ф. Цуккарро по основанию и организации деятельности Академии св.Луки в Риме. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма. Академические диспуты о красоте, рисунке и композиции.

Диспуты Цуккарро о роли рисунка как способа формообразования идеи. Трактат Ф. Цуккарро “Идея скульпторов, живописцев и архитекторов”. Диспут Агуччи и Доменикино о красоте и приоритете поэзии над живописью.

Влияние “Риторики” Аристотеля на литературный критицизм 17 века и художественную теорию барокко и классицизма. Живопись как “ожившая поэзия”. Эмблематика текста и композиции.

Трактат Дж.Беллори “Идея живописца, скульптора и архитектора, избранная от естественных красот, превосходящая природу.” Роль теоретических взглядов Беллори в формировании эстетических принципов классицизма. Н.Пуссен и Джанбатисто Марино. Роль разума и чувства, знания и воображения в теории “модусов” Н.Пуссена.

Французская академия художеств и ее связь с итальянской академией св.Луки. Влияние флорентийского неоплатонизма на французскую теорию искусств. Влияние филологических исследований на теорию изобразительных искусств. Теоретические взгляды А.Ронсара и представителей “Плеяды”, их влияние на художественную теорию 17 в. “Иероглифика” П. Валериано и влияние ренессансной египтологии на теорию искусств. Роже де Пиль и теория французского классицизма 17 в.

Материалистические взгляды Декарта и Спинозы и их влияние на голландский реализм 17 века.

Деятельность А.Р.Мэнгса и И.Винкельмана в Риме. Формирование основ римского неоклассицизма 18 в. Идеализация античности. Поиск “высокого стиля” Вьеном и Давидом. Формирование основ “революционного классицизма” во Франции.

Просветительский деизм и социально-демократические ценности в искусстве. Массонство 18 века и поиск “внутреннего человека”.

Ж.-Б. Дюбо “Критические размышления о поэзии и живописи”. Роль чувственного восприятия - “Копия предмета- копия страсти”. Поэзия- источник живописи.

“Салоны” Д. Дидро и теоретические основы просветительского реализма. “Анализ красоты” У. Хогарта. Грамматические принципы формирования языка изобразительных искусств. Д. Рейнольдс и просветительский классицизм в Англии.

ТЕМА 8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ РОМАНТИЗМА (2 ч.).

Природный универсум в художественной теории романтизма. Теория искусства У. Блэйка и английских прерафаэлитов. Роль мифа и мистификация природы. Шеллинг, Новалис, Геррес и идеи слияния философии, искусства и религии. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм 19 в.

Теоретические взгляды Гете. Романтическая “теология природы” и “Хроматика” Гете. Принцип “абстрагирования духовного из материального” рассеивание зрения и зримого, видения и видимого. Свет как: акт тела, особое тело, бестелесное качество. Роль средневековой схоластики в теоретических рассуждениях романтизма. Интерпретация света, цвета и пропорциональных отношений в контексте средневековых оптик. О. Рунге, К. Д. Фридрих.

Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства. Програмная семантизация живописной техники и материала. Возрождение культовой функции художественной практики. Поиск соответствия между первичными творческими силами и первоосновами живописного произведения.

Концепции абстракции и формы в художественных манифестах 1 половины XX в.

П. Мондриан «Неопластицизм: основные принципы пластического равновесия», Ле Корбюзье и А. Озанфан «Пуризм», В. Кандинский «О духовном в искусстве», Эль Лисицкий «А. и пангеометрия», К. Малевич «К вопросу о о подражании в искусстве», П. Пикассо «Пикассо говорит», Г. Аполлинер «О предмете современной живописи».

Интерпретация формы в художественных концепциях 2 половины XX века. Роберт Моррис «Заметки о скульптуре 1-3», «Заметки о скульптуре 4: по ту сторону объектов», Р. Д. Паркер «Архитектоника памяти: конструкция формы – конструкция мысли». Архитектура как метафора формы.

ТЕМА 9. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ МОДЕРНИЗМА И ПОСТМОДЕРНИЗМА (2 ч.).

Вопросы проблемной лекции:

1. Теоретические основы искусства П. Мондриана, П. Клее, В. Кандинского
2. Психоанализ и роль природы бессознательного в художественной теории сюрреализма. С. Дали и “метод автоматического письма”. Ж. Лакан и психоаналитический структурализм. Слово как связь с “сверхреальностью”, поэзия, как мост между структурностью и бессознательным. Поэтический текст как психоаналитическая беседа. Ч. Дженкс “Язык архитектуры постмодернизма”. Лингвистические принципы архитектурной теории. Р. Д. Паркер “Архитектоника памяти: конструкция формы - конструкция мысли”. Архитектура как метафора формы.

3. Семиотические теории искусства. К. Леви-Стросс “Мифологичные. Сырое и вареное”. Живопись, как язык элементов, порожденных комбинаций элементов, восходящих к общему коду. Изоморфизм природы и культуры. М. Шапиро “Некоторые проблемы семиотики визуального искусства”. Пространство изображения и средства создания знака- образа”. Б. Успенский “Семиотика иконы”.

4. Постструктуралистская и постмодернистская рефлексия языка искусства. Р. Барт “Риторика образа”, изображение как текст, понятие полисемии, “Camera Lucida”- изображение как знаковая система, как поле трансформирующихся смыслов. Ж. Деррида “Грамматология” - понятие деконструкции, У. Эко “Отсутствующая структура” архитектура как принцип исторического ассоциирования.

5. Растворенность художественного сознания в предметной среде. Размывание границ между жизнью и искусством. Природа как искусство. Слияние художественного и витального. Искусство в рамках философии телесности. Живопись как феноменология телесности -М. Фуко “Слова и вещи. Археология гуманитарных наук”. Ж.Делез. Ф.Гваттари. “Что такое философия?” - живопись как онтология телесности. Роль аффектов, перцептов, понятие “ритурнели”. Флинт Скаер «Живопись после искусства?»»

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА – 18 ЧАСОВ.

**(в том числе 18 час. с использованием методов активного
обучения)**

Практические занятия (18 час.)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 1. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МИРА В ДРЕВНЕЙШЕМ ИСКУССТВЕ (ТЕОРИЯ МИФА ПО ПРОППУ, ЭЛИАДЕ, БОРЕВУ, ЛОСЕВУ) (2 ч.)

Искусство и миф. Роль ритуала в идентификации человеческой личности и социума. Мифологическая структура мира. Представления о центре мира, мировой оси, макрокосме и микрокосме. Инициация как пересечение социально-культурных границ, ее отражение в фольклоре и искусстве. Работы М. Элиаде и В.Я. Проппа.

Синкретическое творчество первобытного коллектива. Магия и шаманизм как коллективное творчество. Переход от мифа к искусству. Религиозное искусство. Синтез искусств в западноевропейской культуре XVI — XIX вв. и его распад и попытки воссоздания. Работы Х. Зедльмайра. Синестезия: эксперименты XX века. Синтетическая драма, цветомузыка, "сверхпоэма". Теории художественной формы.

Вопросы для дискуссии:

1. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
2. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО БОРЕВУ (2 ч.).

Эстетико-философское обоснование смены этапов художественного процесса. Ю. Борев и его теория.

Вопросы для дискуссии:

1. Основные периоды художественного процесса.
2. Эстетические принципы античности и средневековья
3. Эстетические принципы Возрождения.
4. Эстетические принципы Нового времени
5. Эстетические принципы Романтизма
6. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3. ПРОБЛЕМА КАНОНА В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО МИРА (2 ч.).

1.Методы пропорционирования ,ритм, симметрия и масштаб в египетских канонах

2. Ритм, мера, симметрия, пропорция и число в эстетике пифагорейцев.
3. Теория “mimesis” в философии Аристотеля. “Поэтика”, “Метафизика”
4. Теория “mimesis” в философии Платона. “Тимей”
5. Методы пропорционирования, ритм, симметрия и масштаб в изобразительном искусстве Древней Греции. Поликлет “Канон”. Витрувий “10 книг об архитектуре”.

Вопросы для дискуссии:

1. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина.
2. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.

Контрольный тест 1.

Раскройте смысл следующих тезисов и поясните их происхождение:

“mimesis” - это:

- подражание числу;
- подражание природе;
- подражание идее;

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 4. ПРОБЛЕМА КАНОНА В ИСКУССТВЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ (2 ч.).

1. Гносеологический антиномизм в художественном мышлении Византии
2. Теория “фотодосии” и особенности символической интерпретации света и цвета в искусстве Византии.
3. Религиозно-этические особенности номинализма, реализма и мистицизма их влияние на художественное сознание латинского средневековья
4. Средневековые “оптики” и интерпретация света и цвета в западноевропейском средневековье.

Вопросы для дискуссии:

1. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
2. Что такое номинализм и какова его роль в теории искусства
3. Что такое реализм и какова его роль в теории искусства.
4. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕОРИИ РЕНЕССАНСА, БАРОККО, КЛАССИЦИЗМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ АРИСТОТЕЛИЗМА И НЕОПЛАТОНИЗМА (2 ч.).

1. Аристотелевский “mimesis” и представления о принципах подражания природе в теории искусства Л.-Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А. Дюрера.
2. Платоновский “mimesis” и представления о подражании природе в теориях искусства М. Фичино, Ф. Цуккарро и Д. Беллори
3. Понятие “mimesis” в теории неоклассицизма А. Р. Мэнгса, И. Винкельмана.
4. Просветительский реализм о природе как объективной реальности выраженной в чувственном восприятии предметов: Ж.-Б. Дюбо, Д. Дидро, Г. Э. Лессинг.

Контрольные вопросы:

1. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды” Л.-Б. Альберти.
2. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо.
3. Какова роль рисунка в теории искусства Ф. Цуккарро и Дж. Беллори.
4. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории искусства.
5. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6. НАТУРФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ РОМАНТИЗМА, МОДЕРНИЗМА, ПОСТМОДЕРНИЗМА (2 ч.).

1. Природный универсум в художественных теориях Шеллинга, Новалиса и пейзажах О. Рунге и К.-Д. Фридриха.
2. Роль средневековых оптик в формировании теории зрительного восприятия романтизма.
3. Натурфилософские основания художественных концепций П. Мондриана, П. Клее, В. Кандинского.

Вопросы для дискуссии:

1. В особенности теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.
2. Характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.
3. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
4. Религиозно-символические теории искусства.
5. Природа как искусство в художественных концепциях поп-арта.
6. Природа бессознательного в теоретических концепциях постмодернизма.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 7. КОНЦЕПЦИИ ТЕОРЕТИКОВ ИСКУССТВА В АНАЛИЗАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА РАЗНЫХ ЭПОХ (6 ч.).

Темы для круглого стола:

1. Искусство Древнего Египта в оценках искусствоведов
Периодизация. Мифологическое мышление Древнего Египта. Египетская мифология. Основная символика, фигурирующая в древнеегипетском искусстве, орнамент. Основные каноны и отступления от них в древнеегипетском искусстве. Рельеф, роспись и скульптура Древнего Египта.
Гробницы и храмы Древнего Египта.
Мастабы и пирамидальные комплексы в Дашуре, Саккаре, Медуме, в Гизах.
Захоронения Нового царства – Долина царей: Гробница Тутанхамона.

Храмовые комплексы в Дер эль-Бахри, Абу-Симбеле, Амона-Ра в Карнаке и Луксоре.

2. Искусство Передней Азии в оценках искусствоведов. Эстетические особенности искусства. Мифология стран передней Азии. Шумеро-Аккадское царство, Вавилония и Ассирия. Характеристика особенностей скульптуры, архитектуры (города Ур, Лагаш, Ашшур, Вавилон). Искусство Древнего Ирана. Персеполис.

3. Искусство Греции в оценках искусствоведов. Периодизация, географическое и социально-политическое устройство.

Искусство Эгейского мира (искусство Крита II тысячелетия до н. э., микенской Греции).

Древнегреческая скульптура

Скульптура архаики (куросы, фронтон и метопы храмов, рельефы).

Скульптура классики Творчество Мирона, Поликлета, Фидия, Кефисодота, Праксителя и др.

Скульптура эпохи эллинизма.

Основные скульптурные школы эллинизма Пергамская школа. Родосская школа.

4. Древнегреческая архитектура в оценках искусствоведов .

Классический язык древнегреческой архитектуры

Особенности храмовой архитектуры. Типы храмов. Ордер (дорический, ионический, коринфийский).

Античные архитектурные памятники Древнегреческие архитектурные ансамбли. Парфенон, памятники Афин, Ионии и Великой Греции.

5. Древнегреческая живопись в оценках искусствоведов .

Основные формы греческих ваз и их назначение. Сюжеты росписей. Техника греческой вазописи. Вазы геометрического и ориентализирующего стиля

Вазопись чернофигурного стиля

Вазопись краснофигурного и белофонного стиля

6. Искусство Римской империи в оценках искусствоведов. Периодизация. Влияние политического устройства Римской империи на искусство. Архитектура и скульптура Рима.

7. Основные стили и жанры западноевропейского и русского искусства в оценках искусствоведов.

Основные стили западноевропейского и русского искусства до XX века:

Готика, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, Импрессионизм.

Виды и жанры изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика).

8. Западноевропейское средневековое искусство в оценках искусствоведов. Периодизация средневекового искусства (раннее, среднее и позднее средневековье). Место и функции в социокультурной среде. Эстетические принципы искусства Средневековья. Художественный и религиозный канон. Роль иконографии в формировании художественной системы средневековья. Оттоновский, романский и готический стили.

9. Русское средневековое искусство в оценках искусствоведов. Периодизация средневекового искусства (раннее, среднее и позднее средневековье). Место и функции в социокультурной среде. Эстетические принципы искусства русского Средневековья.

Художественный и религиозный канон. Роль иконографии в формировании художественной системы средневековья. Архитектура русских культовых и светских сооружений. Основные концепции русского средневекового искусства.

10. Искусство эпохи Возрождения в оценках искусствоведов

Периодизация. Историко-культурные предпосылки возникновения возрождения. Эстетика и литература. Проблемы перспективы, пропорций в живописи, скульптуре, архитектуре.

Флорентийская школа живописи (Фра Анджелико, Мазаччо, Сандро Боттичелли).

Творчество Рафаэля, Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициана, Микеланджело.

Северное Возрождение. Творчество Я. Ван Дейка, Босха, П.Брейгеля, Дюрера и др.

11. Западноевропейское искусство XVII – XVIII веков в оценках искусствоведов

Общая периодизация пространственных искусств XVII – XVIII веков. Эстетические принципы эпохи Барокко. Основные художественные центры. Национальные школы.

Итальянское барокко. Скульптура и архитектура. Лоренцо Бернини. Творчество Тьеполо. Венецианское барокко (Каналетто, Гварди и др.). Караваджо – реализм Нового времени.

Фламандское барокко (Рубенс и др.) Испанское барокко (Рибера, Сульбаран). Творчество Эль Греко. Французский классицизм Пуссена, К.Лоррена.

Роль Франции в искусстве XVIII века. Стиль рококо (декоративно-прикладное искусство, декорация интерьеров, садово-парковая архитектура). Творчество Ватто (поэзия бытового жанра), Греза (моральная живопись), Шардена (бытовой жанр).

Английская школа (Рейндольдс, Гейнсборо).

12. Искусство Западной Европы и России XIX – начала XX веков в оценках искусствоведов.

Основные принципы романтизма. Национальные особенности. Школы. Французский романтизм Делакруа, Жерико, Английский романтизм Констебла, Тернера. Немецкий и Австрийский романтизм в творчестве Коха, Рунге, Фридриха и др.

Русский романтизм, реализм. Эстетические предпосылки импрессионизма, символизма, экспрессионизма, модерна и постмодернизма. Основные имена.

13. Современное искусство Западной Европы, США и России в оценках искусствоведов.

Тенденции современного искусства. Минимализм. Искусство для искусства. П.Мондриан, П.Клее, В.Кандинский как основоположники нового искусства. Имена современных авторов-творцов.

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Теория и история искусства» представлено в Приложении 1 и включает в себя:

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию;
характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению;
требования к представлению и оформлению результатов самостоятельной работы;
критерии оценки выполнения самостоятельной работы.

IV. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ КУРСА

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды, наименование и этапы формирования компетенций	Оценочные средства		
			текущий контроль	промежуточная аттестация	
1	Раздел I. Теоретические концепции искусства (8 /3 час.)	УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знает основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-15
			Умеет применять основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-15
			Владеет системой понятий теории	УО-1, УО-4	Вопросы 1-15

			искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	ПР-7	
2	Раздел II. Теоретические концепции искусства в контексте истории искусства	УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	Знает принципы планирования личных научных исследований	УО-1, УО-4	Вопросы 10-30
			Умеет применять для личностного профессионального роста основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4	Вопросы 10-30
			Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для решения задач личностного профессионального развития	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 10-30
3	Раздел I. Теоретические концепции искусства (8 /3 час.)	ПК-1 Способность ю самостоятельно но	Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50

		осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационных технологий	осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационных технологий		
			Умеет использовать теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационных технологий	УО-1, УО-4	Вопросы 30-50
			Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием	УО-1, УО-4, УО-3	Вопросы 30-50

			современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий		
4	Раздел II. Теоретические концепции искусства в контексте истории искусства	ПК-2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство.	Знает современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50
			Умеет использовать на практике положения теории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4	Вопросы 30-50
			Владеет навыками использования на практике положений теории искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 30-50
5	Раздел II. Теоретические концепции искусства в контексте истории искусства	ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50
			Умеет: осуществлять	УО-1, УО-4	Вопросы 30-50

		с использованием современных методов исследования и информационных технологий	качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий		
			Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 ПР-8	Вопросы 30-50

Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в приложении 2.

v. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Т. И. Мороз. Эстетика и теория искусства. Кемеровский государственный институт культуры. 2016.
https://lib.dvfu.ru:8443/search/query?term_1=теория+искусства&theme=FEFU
2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение. 2015 А 857 85.1я73• Абонемент учебной литературы (1 доступно) • Ч/З о. Русский (1 доступно)
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:778372&theme=FEFU>
3. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учебник / Т. В. Ильина ; Санкт-Петербургский государственный университет. Москва : Юрайт, 2015.444 с., [8] л. цв. ил. Издание 6-е изд.,

перераб. и доп. Расст. шифр И 46 85.103(4)я73

<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784800&theme=FEFU>

4. Труды по истории изобразительного искусства : художественная критика / П. П. Каменский ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев] ; Библиотека Российской академии наук. Санкт-Петербург : Изд-во Библиотеки академии наук, 2017. 216 с.

Расст. шифр К 181 85.103(2)

<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:846269&theme=FEFU>

5. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 1 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016. 297 с., [8] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер.

Расст. шифр С 597 85.103я73

<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813792&theme=FEFU>

6. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 2 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016. 207 с., [4] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер. Расст. шифр С 597 85.103я73

<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813697&theme=FEFU>

Дополнительная литература

1. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель. 2015. <http://www.iprbookshop.ru/36741.html>
2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология 2015. <http://www.iprbookshop.ru/36742.html>
3. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с. Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36740.html>
4. Винкельман И.И. История искусства древности. Издательство "Лань" ISBN 978-5-507-37931-6. 2014. 788с. <https://e.lanbook.com/book/46382>
5. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08054-4. <https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-izbrannoe-424397>
6. — ЭБС «IPRbooks» Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гуменюк А.Н., Чуйко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2017.— 135 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>.
7. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс]: монография/ Бесчастнов Н.П.— Электрон.

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 222 с.—
Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>.

8. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 968 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60369.html>

9. Кандинский В. Теория искусства [Электронный ресурс]/ Кандинский В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 224 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36859.html>.

10. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа. 2015 ... <http://www.iprbookshop.ru/36739.html>

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. <http://architektura.hostmuseum.com/index.html> - Страница посвящена архитектуре древнерусских городов
2. <http://diss.rsl.ru/> Электронная библиотека диссертаций РГБ. Полные тексты диссертаций. Доступ из 2 виртуальных читальных залов научной библиотеки ДВФУ.
3. <http://e.lanbook.com/> Электронно-библиотечная система "Лань". Электронные версии книг издательства «Лань» и других ведущих издательств учебной литературы и электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Доступ осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.
4. <http://elibrary.ru> Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. Доступ осуществляется с любого компьютера ДВФУ, необходима регистрация.
5. <http://iskomoe.ru/> - Православная полнотекстовая поисковая система
6. <http://kizhi.karelia.ru/> - Сайт государственного историко-архитектурного и этнографического музея-заповедника «Кижы». Позволяет познакомиться с уникальными образцами русской деревянной храмовой архитектуры
7. <http://mirasky.h1.ru/byz.htm> - Сайт, посвященный искусству Византии
8. <http://museum.museum-online.ru/> - Портал «Музеи России». Ссылки на сайты крупнейших музеев России, возможность знакомства с шедеврами их коллекций, в том числе с произведениями православной иконописи и западноевропейского христианского искусства
9. <http://orthlib.ru> - полный массив богослужебных книг
10. <http://orthodox.tstu.ru/search/> - Каталог православных ресурсов, система поиска (в том числе, по теме «[Иконография и церковная архитектура](#)»)
11. <http://pstgu.ru/library/> - Электронная библиотека Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва)

12. <http://rchgi.spb.ru/> - Официальный сайт Российской Христианской Гуманитарной Академии (г. Санкт-Петербург).
13. <http://sobory.ru/> - Каталог православной архитектуры России (фотографии и описания православных храмов и монастырей)
14. <http://window.edu.ru/window/library> Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам". 27 000 учебно-методических материалов, разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных порталов. Свободный доступ.
15. <http://www.all-photo.ru/icon/index.ru.html?begin=on&kk=a6b5021b4f> - Сайт центра Восточнохристианской культуры.
16. <http://www.archi.ru> - Портал «Архитектура России»
17. <http://www.artmuseum.r52.ru/drusicon/tourdrpam.phtml> - Сайт Нижегородского Государственного Музея: Коллекция древнерусского искусства
18. <http://www.artprojekt.ru/Menu.html> - Энциклопедия искусства
19. <http://www.bibliotech.ru/> Электронно-библиотечная система БиблиоТех, 1500 электронных книг по различной тематике: естественные науки; техника и технические науки; сельское и лесное хозяйство; здравоохранение, медицинские науки; социальные (общественные) и гуманитарные науки; культура, наука, просвещение; филологические науки. Доступ осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.
20. <http://www.byzantium.ru/> - Сайт «Центра Содействия Развитию Современного Православного Церковного Искусства "Византия"». Галерея современных православных икон, мастера, православные иконы из монастырей и храмов, публикации, форум, информация о проекте.
21. <http://www.cnit.uniyar.ac.ru/yaros/www00126.htm> - Сайт, представляющий фотографии икон, фресок, храмов и достопримечательностей Ярославля
22. <http://www.fordham.edu/halsall/byzantium> - Сайт, посвященный искусству Византии
23. http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/03/hm3_6_8.html - Сайт Государственного Эрмитажа. Коллекция древнерусских икон XIII-XVIII в.
24. <http://www.hristianstvo.ru/>. Православное христианство. Каталог православных ресурсов сети Интернет.
25. <http://www.iconaantica.spb.ru/rindex.html> - Каталог древних и современных икон, фресок и мозаик. Возможность заказа икон или фресковых росписей (с использованием только натуральных материалов, по древним технологиям)
26. <http://www.icon-art.info> - Сайт «Христианство в искусстве: иконы, фрески, мозаики». Собрание икон, мозаик, фресок, миниатюр, прорисей и переводов, упорядоченных по иконографии (изображения Спасителя, Богородицы и святых, библейские и евангельские сюжеты и т. п.), по иконописцам, иконописным школам, местоположению. Отдельно рассматриваются наиболее известные деисусные и праздничные чины.

Библиотека тематических публикаций, Словарь и Форум для обсуждения вопросов, связанных с православным искусством.

27. <http://www.icon-art.narod.ru> - Сайт «Русская икона на рубеже 20-21 веков». Галерея работ иконописцев. Выставки Новости. Техника иконописи.

28. <http://www.icons.spb.ru> - Сайт, представляющий собой собрание православных икон.

29. <http://www.museum.ru/gmii> - Сайт государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина (Коллекции искусства Древнего Египта, Античного мира, Западной Европы)

30. http://www.museum.ru/tretyakov/hid/exp_r6.htm - Сайт Государственной Третьяковской Галереи. Коллекция древнерусского искусства XII-XVIII вв.

31. <http://www.museum.ru/wmuz/> - Портал «Музеи мира». Ссылки на сайты крупнейших музеев мира, возможность знакомства с шедеврами их коллекций, в том числе с произведениями христианского искусства

32. <http://www.museum.vladimir.ru/> - Сайт Государственного историко-архитектурного и художественного Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Позволяет познакомиться с образцами древнерусской иконописи и храмовой архитектуры

33. <http://www.novgorodmuseum.ru/museums/> - Сайт Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. Позволяет познакомиться с образцами древнерусской иконописи и храмовой архитектуры

34. <http://www.rusculture.info> - Каталог сайтов «Общество и культура» (есть рубрики «Религия», «История искусства», «История архитектуры», «Культура разных народов»)

35. <http://www.rusmuseum.ru/ru/collections/old/index.html> - Сайт Государственного Русского музея.

36. <http://www.ukoha.ru> - Портал по иконописи: статьи, категоризированные ссылки и пр.

37. <http://www.wco.ru/icons> - Виртуальный каталог икон. Большое собрание икон: древнерусские XI-XVI в., новгородская, псковская, тверская икона, избранные иконы Пресвятой Богородицы, избранные древнерусские иконы из собрания Павла Корина.

38. <http://znanium.com/> Электронно-библиотечная система "Научно-издательского центра ИНФРА-М". Учебники и учебные пособия, диссертации и авторефераты, монографии и статьи, сборники научных трудов, энциклопедии, научная периодика, профильные журналы, справочники, законодательно-нормативные документы. Доступ осуществляется со всех компьютеров, подключенных к сети ДВФУ.

39. <http://graphic.org.ru/article.html#1-> Статьи и публикации об искусстве; Статьи современных авторов

40. <http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook073/01/part-004.htm-> статьи по проблемам рисунка

41. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Adorno/EstTeor_Index.php - библиотека Гуммера
42. <http://www.iskunstvo.narod.ru/materials.htm>-материалы для искусствоведов
43. <http://istina.imec.msu.ru/profile/ikh2007/> - МГУ
44. <http://review3d.ru/ten-i-filosofiya-iskusstva> - ИСТИНА-Интеллектуальная Система Тематического Исследования Научно-технической информации ресурс для скачивания
45. <http://royallib.ru/> - электронная библиотека
46. <http://krotov.info/history/14/pigol/panof1.html>- библиотека Якова Кротова
47. http://history.spbu.ru/userfiles/UMP_Ilina.pdf интернет-ресурс по истории искусства Санкт-Петербургский государственный университет – исторический факультет,
48. <http://vipbook.info/> - электронная библиотека
49. Новая философская энциклопедия. Ин-т философии РАН [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://iph.ras.ru/enc.htm>
50. 2. Stanford Encyclopedia of Philosophy [Электронный ресурс] Режим доступа: <http://plato.stanford.edu/index.html>
51. Музеи Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.fegi.ru/PRIMORYE/MUSEUM/museum.htm>
52. Список Всемирного наследия UNESCO [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.unesco.ru/heritage/Obiects/tentative.htm>
53. Сайт об архитектуре и строительстве – византийские храмы http://newtownmen.blogspot.ru/2013/06/blog-post_1477.html
54. <http://www.elitarium.ru/psychology/>- Система дистанционного образования;

Перечень информационных технологий и программного обеспечения

При осуществлении образовательного процесса аспирантами и профессорско-преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: MicrosoftOffice (Access, Excel, PowerPoint, Word и т. д), Open Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта ДВФУ, включая ЭБС ДВФУ.

При осуществлении образовательного процесса аспирантами и профессорско-преподавательским составом используются следующие информационно справочные системы:

1. ЭБС ДВФУ - <https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/> ,
2. Электронная библиотека диссертаций РГБ - <http://diss.rsl.ru/> ,

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY -
<http://elibrary.ru/defaultx.asp> ,
4. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" -
<http://e.lanbook.com/> ,
5. Электронная библиотека "Консультант аспиранта" -
<http://www.studentlibrary.ru/> ,
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks -
<http://www.iprbookshop.ru/> ,
7. Информационная система "ЕДИНОЕ ОКНО доступа к образовательным ресурсам" - <http://window.edu.ru/> ,
8. Доступ к Антиплагиату в интегрированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ - <https://bb.dvfu.ru/> ,
9. Доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ -
<http://lib.dvfu.ru:8080/search/query?theme=FEFU> ,
10. Доступ к расписанию
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_arts_culture_and_sports/student/the-schedule-of-educational-process/ ;
11. Доступ к рассылке писем <http://mail.dvfu.ru/>

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. База данных Scopus <http://www.scopus.com/home.url>
2. База данных Web of Science <http://apps.webofknowledge.com/>
3. База данных полнотекстовых академических журналов Китая <http://oversea.cnki.net/>
4. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки <http://diss.rsl.ru/>
5. Электронные базы данных EBSCO <http://search.ebscohost.com/>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по подготовке устных выступлений.

При самостоятельной работе по подготовке к ***устному выступлению*** необходимо ознакомиться с темой и списком вопросов по теме. Повторите лекционный материал по теме, отметьте «проблемные» точки. Определите необходимую литературу из *рекомендованной к курсу*, можно воспользоваться источниками в интернет. При работе с источниками, учебниками и методическими пособиями, выполняйте общие рекомендации, по работе с литературой.

Аспирант должен быть готов ответить на поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя. После окончания опроса оценить степень правильности своих ответов, уяснить суть замечаний и комментариев преподавателя. В рамках данной дисциплины особое внимание необходимо уделить типам рациональности, логике научного исследования, методологическим особенностям научного исследования, способам согласования методологических характеристик.

Требования к устному ответу.

1. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки.

2. Начало и концовка должны соответствовать теме высказывания.

3. Ответ должен быть полным, т.е. освещать все сформулированные вопросы.

4. Иллюстративная часть должна быть представлена полно и правильно. Примеры приводятся в соответствии с темой устного ответа. примеров должно быть достаточное количество, чтобы проиллюстрировать каждое положение.

5. Объяснение примеров нельзя признать полным и правильным, если анализ конкретного примера подменен указаниями общего характера.

6. Необходимо следовать за тем, чтобы ответ не был перегружен лишней информацией, не имеющей отношения к теме.

7. Ответ должен быть последовательным и связным.

8. Говорить следует в таком темпе и настолько громко, чтобы все было понятно, чтобы классу было комфортно воспринимать ответ; не следует забывать о логическом ударении на особо важных словах.

9. Необходимо избегать длинных неоправданных пауз, т.к. они мешают восприятию речи, а в важных фрагментах ответа делать паузы, дающие возможность осмыслить сказанное.

Темы для докладов:

1. Искусство Древнего Египта в оценках искусствоведов
2. Искусство Передней Азии в оценках искусствоведов.
3. Искусство Греции в оценках искусствоведов.
4. Древнегреческая архитектура в оценках искусствоведов .
5. Древнегреческая живопись в оценках искусствоведов .
6. Искусство Римской империи в оценках искусствоведов.
7. Основные стили и жанры западноевропейского и русского искусства в оценках искусствоведов.
8. Основные стили западноевропейского и русского искусства до XX века.
9. Западноевропейское средневековое искусство в оценках искусствоведов.
10. Русское средневековое искусство в оценках искусствоведов.
11. Искусство эпохи Возрождения в оценках искусствоведов
12. Западноевропейское искусство XVII – XVIII веков в оценках искусствоведов
13. Искусство Западной Европы и России XIX – начала XX веков в оценках искусствоведов.

14. Современное искусство Западной Европы, США и России в оценках искусствоведов.

Требования при подготовке доклада УО-3:

необходимо:

- выбрать тему;
- подобрать необходимую литературу по теме и глубоко изучить ее;
- обдумать и составить подробный план;
- выделить основные положения в изучаемых источниках;
- подтвердить выдвигаемые положения примерами из текста;
- подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых в источниках положений;
- сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с намеченным планом;
- сделать выводы;
- подготовить необходимые к работе личные наблюдения, примеры, иллюстрации.

При работе над докладом аспирант, помимо рекомендуемой литературы,

должен самостоятельно подобрать другие источники по выбранной им теме.

Темы дискуссий:

1. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
2. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?
3. Основные периоды художественного процесса.
4. Эстетические принципы античности и средневековья
5. Эстетические принципы Возрождения.
6. Эстетические принципы Нового времени

7. Эстетические принципы Романтизма
8. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма
7. Методы пропорционирования ,ритм, симметрия и масштаб в египетских канонах
8. Ритм, мера, симметрия , пропорция и число в эстетике пифагорейцев.
9. Теория “ mimesis” в философии Аристотеля. “Поэтика”, “Метафизика”
10. Теория “ mimesis” в философии Платона. “Тимей”
11. Методы пропорционирования ,ритм, симметрия и масштаб в изобразительном искусстве Древней Греции. Поликлет “Канон”. Витрувий “10 книг об архитектуре”.
12. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина
13. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.
14. Гносеологический антиномизм в художественном мышлении Византии
15. Теория “фотодосии” и особенности символической интерпретации света и цвета в искусстве Византии.
16. Религиозно-этические особенности номинализма , реализма и мистицизма их влияние на художественное сознание латинского средневековья
17. Средневековые “оптики” и интерпретация света и цвета в западноевропейском средневековье .
18. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
19. Что такое номинализм и какова его роль в теории искусства
20. Что такое реализм и какова его роль в теории искусства.
21. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.
22. Аристотелевский “mimesis” и представления о принципах подражания природе в теории искусства Л.-Б.Альберти, Леонардо да Винчи ,А.Дюрера.

23. Платоновский “mimesis” и представления о подражании природе в теориях искусства М.Фичино,Ф.Цуккарро и Д.Беллори
24. Понятие “mimesis” в теории неоклассицизма А.Р.Мэнгса, И.Винкельмана.
25. Просветительский реализм о природе как объективной реальности выраженной в чувственном восприятии предметов:Ж.-Б.Дюбо ,Д. Дидро, Г.Э. Лессинг.
26. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды”Л.-Б. Альберти.
27. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо .
28. Какова роль рисунка в теории искусства Ф.Цуккарро и Дж. Беллори.
29. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории искусства.
30. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.
31. Природный универсум в художественных теориях Шеллинга, Новалиса и пейзажах О.Рунге и К-Д.Фридриха.
32. 2.Роль средневековых оптик в формировании теории зрительного восприятия романтизма.
33. Натурфилософские основания художественных концепций П.Мондриана, П.Клее, В.Кандинского.
34. В особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.
35. Характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.
36. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.
37. Религиозно-символические теории искусства.
38. Природа как искусство в художественных концепциях поп-арта.

39. Природа бессознательного в теоретических концепциях постмодернизма.

Характеристика учебной дискуссии УО-4. Целью является процесс поиска, который должен привести к объективно известному, но субъективно, с точки зрения обучающихся, новому знанию. Причем этот поиск должен быть полностью управляемым. Управление здесь носит двойной характер. Во-первых, для проведения дискуссии педагог создает и поддерживает определенный уровень взаимоотношений обучающихся – отношения доброжелательности и откровенности. Во-вторых, педагог управляет процессом поиска истины: учебная дискуссия допустима при условии, если преподаватель сумеет обеспечить правильность выводов. Тема конкретных двух дискуссий в середине и в конце семестра выбираются в зависимости от уровня продвинутой группы и интересов конкретной группы. Критерии выставления оценки аспиранту в процессе участия в дискуссии те же, что и на других устных ответах.

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы (устный ответ / собеседование)

✓ отлично - если ответ показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить примеры современных проблем изучаемой области.

✓ хорошо - ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.

✓ удовлетворительно – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами изучаемой области.

✓ неудовлетворительно – ответ, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; незнание современной проблематики изучаемой области.

Критерии оценки устного доклада /участия в дискуссии

✓ отлично - выставляется аспиранту, если аспирант выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Аспирант знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой

области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно

✓ хорошо - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы

✓ удовлетворительно – аспирант проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы

✓ неудовлетворительно - если работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Методические указания к работе с литературными источниками по подготовке конспектов и портфолио

Требования к конспекту ПР-7

Конспект литературы – это продукт самостоятельной работы обучающегося, отражающий основные идеи конспектируемого источника.

Требуется знакомство с содержанием книг и статей по рассматриваемому вопросу и извлечение из них необходимых материалов и

их анализ. Прежде всего, необходимо выяснить, какая литература имеется по избранной теме. Для этого существуют два пути: работа с каталогами в библиотеке; знакомство с библиографией, приводимой в общих трудах или по отдельным периодам изучения дисциплины, а также в монографиях. Учитывая, что в небольших библиотеках может не быть специальных каталогов и нужной литературы по искусству, аспирантам, живущим на периферии, следует эту часть работы выполнять во время сессии, используя каталоги и фонды библиотеки вуза и других библиотек города.

Необходимо знать, что каталоги бывают двух типов: систематические и алфавитные. В систематическом каталоге библиотечные карточки, содержащие выходные данные книг и статей, расположены по темам, которым они посвящены. Следовательно, в нем можно найти первоначальные сведения о том, какая литература имеется в данной библиотеке по интересующему автора вопросу.

В алфавитном каталоге карточки располагаются по алфавитному принципу: в основу положены первые буквы фамилий авторов книг; поэтому искать данные о книге или статье, нужной для работы, в алфавитном каталоге можно только в том случае, если точно известен автор.

Во многих библиотеках есть каталоги с аннотациями, т. е. кратким изложением содержания книг. Это очень помогает в выборе материала для работы. В случае если в качестве источника информации об имеющейся по теме литературе используются справочные издания и общие труды по истории и теории дизайна, следует, прежде всего, обратиться к библиографии, приводимой в конце книги.

В некоторых изданиях списки литературы помещаются в конце каждого раздела. Учитывая, что в многотомных трудах материал располагается, как правило, в хронологическом порядке, нужно сразу обращаться к тому, охватывающему тот, исторический период, к которому относится исследуемое аспирантом явление.

Выходные данные каждого литературного источника выписываются на отдельную карточку. Такие карточки будут необходимы во всей последующей работе, так как, основываясь на них, легче найти то, или иное издание в библиотеке. На карточках можно сделать нужные для работы пометки и краткие выписки, а в конце использовать их для составления библиографии по теме.

После того как получены сведения о литературе по избранной теме, можно приступать к работе над ней. Дальнейшее пополнение списка литературы и уточнение его будут происходить за счет ссылок и библиографических списков, имеющихся в прочитанных аспирантом книгах.

Каждый из литературных источников требует умения работать с книгой, особого к себе подхода. В этом аспирантам могут помочь некоторые изложенные ниже рекомендации.

Необходимо помнить, что работа со специальной литературой всегда должна быть целенаправленной. Под целенаправленностью в данном случае понимается выбор в книге или статье того материала, который важен для понимания изучаемой темы. Естественно, что при выполнении дипломного задания аспирант не может перечитать множество книг и статей. Ему необходимо отсеять все, не относящееся к теме и выбрать лишь то, что важно для его работы. Чтобы сделать это с наименьшей затратой времени, необходимо хорошо ориентироваться в каждой из книг.

Первым этапом работы с литературой должен быть беглый просмотр ее, цель которого состоит в том, чтобы выяснить, содержит ли она нужный материал. Большую роль для этого момента играют оглавление, аннотация, предисловие. К ним и нужно обратиться в первую очередь. Кроме того, очень важен и полезен в работе специальный справочный аппарат (примечания, комментарии, именные и предметные указатели и т. п.), который есть во многих книгах, особенно в капитальных научных исследованиях.

После того как выяснено, в каких разделах сосредоточен нужный материал, следует сначала просмотреть их и только потом, убедившись, что

они действительно важны для задуманной работы, внимательно прочесть. Такое чтение называется выборочным.

Чтение должно быть активным. Необходимо выделять наиболее важные моменты, а для этого делать для себя пометки и выписки, содержащие сведения, имеющие прямое отношение к исследуемому вопросу. Рекомендуется, изучая литературные источники и делая из них выписки, сразу же отмечать свое отношение к данной трактовке темы, к приводимым фактам и аргументам, формулировать вопросы, возникающие по ходу чтения. Все это окажется полезным для дальнейшей работы, в частности для написания историографии, т. е. обязательного раздела, посвященного истории изучения данного явления или проблемы.

Выписки из литературных источников могут быть разными. Одни из них преследуют цель собрать определенный фактический материал (даты, названия, сведения и т. п.), другие важны для того, чтобы составить представление о точках зрения разных авторов по тому или иному вопросу, сравнить их. Делать выписки из книги или статьи следует после ее прочтения целиком, с тем, чтобы отобрать самое существенное. По ходу чтения можно делать беглые заметки, записи наиболее важных страниц, к которым желательно вернуться после окончания чтения.

Для уяснения основных положений книги, которая кладется в основу работы над дипломным заданием, полезно также составить тезисы ее, т. е. сжато изложить существенные моменты, сохранив последовательность, в которой они даны в книге. Иногда можно рекомендовать и составление конспекта. Это полезно в тех случаях, когда изучается труд, посвященный именно той теме, по которой выполняется работа.

Выписки лучше всего делать на отдельных карточках или листах бумаги одного формата. Это дает возможность подбирать и систематизировать их, исходя из принятого плана и последовательности изложения материала в курсовой работе. На каждой карточке следует помечать, откуда сделана выписка, указывая все выходные данные книги.

При работе над тем или другим изданием полезно делать для себя заметки и об имеющихся в нем иллюстративных материалах, с тем, чтобы при необходимости быстро их найти.

Все сведения, которые получены из прочитанной специальной литературы, нужно тщательно и всесторонне продумать, сопоставить с собственными наблюдениями и мыслями по поводу изучаемых произведений или явлений искусства.

Портфолио ПР-8 – это комплекс законспектированных материалов, выстроенных в определенном порядке, в соответствии с пониманием задач курса аспирантом. Готовится аспирантом самостоятельно в соответствии с рекомендациями научного руководителя по избранной теме магистерской работы.

Требования к портфолио обучающегося ПР-8

Портфолио – это целевая подборка работ обучающегося, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных дисциплинах, исходя из самостоятельного конспектирования, участия в творческих и научных мероприятиях. Позволяет оценить степень освоения темы или дисциплины в целом, в зависимости от количества и качества проработанных источников.

Темы портфолио аспирант формирует самостоятельно, исходя из типовых заданий для собеседований и самостоятельной работы.

Критериями выставления оценки за портфолио является степень владения аспирантом теми материалами, которые он посчитал необходимым собрать в авторское портфолио.

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания результатов освоения дисциплины

Промежуточная аттестация аспирантов.

Промежуточная аттестация аспирантов по дисциплине «Теория и история искусства» проводится в соответствии с локальными нормативными

актами ДВФУ и является обязательной.

По вышеуказанной дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в виде **кандидатского экзамена**. Экзамен предусмотрен по дисциплине в устной форме, с использованием устного опроса в форме ответов на вопросы (см. Фонд оценочных средств по дисциплине).

Характеристика экзамена.

Экзамен – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т. п. Для допуска к зачету аспирант представляет материалы своих конспектов и портфолио, а также участвует во всех формах оценочных средств: собеседованиях, докладах, дискуссиях.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

№ п/п	Место расположения компьютерной техники, на которой установлено программное обеспечение, количество рабочих мест	Перечень программного обеспечения
1.	г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс д.10, корпус F, ауд. F404 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа. Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 20).	Microsoft Office - лицензия Standard Enrollment № 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC "Softline Trade" Номер заказа торгового посредника: Tr000270647-18. 7Zip 16.04 - свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных; Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF; Сублицензионное соглашение Blackboard № 2906/1 от 29.06.2012. ESET NOD32 Secure Enterprise Контракт №ЭА-091-18 от 24.04.2018.
2	г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс д.10, корпус F, ауд. F401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых	Microsoft Office - лицензия Standard Enrollment № 62820593. Дата окончания 2020-06-30. Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC "Softline Trade" Номер заказа торгового

	и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 20)	посредника: Tr000270647-18. 7Zip 16.04 - свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных; Adobe Acrobat XI Pro – пакет программ для создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF; Сублицензионное соглашение Blackboard № 2906/1 от 29.06.2012. ESET NOD32 Secure Enterprise Контракт №ЭА-091-18 от 24.04.2018.
--	--	--

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ п/п	Наименование оборудованных помещений и помещений для самостоятельной работы с указанием адреса	Перечень оборудования
1.	г. Владивосток, о. Русский, п. Аякс д.10, корпус F, ауд. F401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.	Оборудование: плазма: модель LG FLATRON M4716CCBA Проектор, модель Mitsubishi, экран Эксклюзивная документ камера, модель Avervision 355 AF Доска аудиторная
2	Читальные залы Научной библиотеки ДВФУ с открытым доступом к фонду (корпус А - уровень 10)	Моноблок HP ProOne 400 All-in-One 19,5 (1600x900), Core i3-4150T, 4GB DDR3-1600 (1x4GB), 1TB HDD 7200 SATA, DVD+/-RW,GigEth,Wi-Fi,BT,usb kbd/mse,Win7Pro (64-bit)+Win8.1Pro(64-bit),1-1-1 Wty Скорость доступа в Интернет 500 Мбит/сек. Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными устройствами для чтения плоскочечатных текстов, сканирующими и читающими машинами видеоувеличителем с возможностью регуляции цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и ультразвуковыми маркировщиками
3	Приморский край, г. Владивосток, Фрунзенский р-н, Русский Остров, ул. Аякс п., д. 10, корп. А (Лит. П), Этаж 10, каб.А1017. Аудитория для самостоятельной работы аспирантов.	Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 15 шт. Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox - 1 шт. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C – 1 шт.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ**

по дисциплине «Теория и история искусства»
Направление подготовки *50.06.01. Искусствоведение*
Профиль *«Теория и история искусств»*
Форма подготовки очная

**Владивосток
2019**

План-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине

(90 часа)

№ п/п	Дата/сроки выполнения	Вид самостоятельной работы	Пример ные нормы времени на выполн ение (час.)	Форма контроля
4 семестр				
1	1-2 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
2	3-4 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
3	5-6 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
4	7-8 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
5	9-10 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос);
6	11-12 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный устный опрос)
7	13-14 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный опрос)
8	15-16 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к	10	УО-1 Собеседование

		собеседованию		(фронтальный опрос)
9	17-18 неделя	Подготовка к практическому занятию, подготовка к собеседованию	10	УО-1 Собеседование (фронтальный опрос)

Методические указания для самостоятельной работы обучающихся и методические рекомендации по их выполнению

Характерной особенностью задания для самостоятельной работы аспирантов по дисциплине «Теория и история искусства» является подготовка к собеседованиям (УО-1), докладам (УО-3) дискуссиям (УО-4), в рамках самостоятельных занятий по данной дисциплине.

Тематическое содержание самостоятельной работы

Самостоятельная работа №1. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА МИРА В ДРЕВНЕЙШЕМ ИСКУССТВЕ (ТЕОРИЯ МИФА ПО ПРОППУ, ЭЛИАДЕ, БОРЕВУ, ЛОСЕВУ)

Искусство и миф. Роль ритуала в идентификации человеческой личности и социума. Мифологическая структура мира. Представления о центре мира, мировой оси, макрокосме и микрокосме. Инициация как пересечение социально-культурных границ, ее отражение в фольклоре и искусстве. Работы М. Элиаде и В.Я. Проппа.

Синкретическое творчество первобытного коллектива. Магия и шаманизм как коллективное творчество. Переход от мифа к искусству. Религиозное искусство. Синтез искусств в западноевропейской культуре XVI — XIX вв. и его распад и попытки воссоздания. Работы Х. Зедльмайра. Синестезия: эксперименты XX века. Синтетическая драма, цветомузыка, "сверхпоэма". Теории художественной формы.

Вопросы для дискуссии:

1. Важнейшие представления мифологического сознания об искусстве.
2. Как можно обозначить границу между мифом и произведением искусства?

Самостоятельная работа №2

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА ПО БОРЕВУ. Эстетико-философское обоснование смены этапов художественного процесса. Ю. Боров и его теория.

Вопросы для дискуссии:

1. Основные периоды художественного процесса.
2. Эстетические принципы античности и средневековья
3. Эстетические принципы Возрождения.
4. Эстетические принципы Нового времени
5. Эстетические принципы Романтизма
6. Эстетические принципы предмодернизма, модернизма, постмодернизма

Самостоятельная работа №3

ПРОБЛЕМА КАНОНА В ИСКУССТВЕ ДРЕВНЕГО МИРА .

1. Методы пропорционирования ,ритм, симметрия и масштаб в египетских канонах
2. Ритм, мера, симметрия , пропорция и число в эстетике пифагорейцев.
3. Теория “ mimesis” в философии Аристотеля. “Поэтика”, “Метафизика”
4. Теория “ mimesis” в философии Платона. “Тимей”
5. Методы пропорционирования ,ритм, симметрия и масштаб в изобразительном искусстве Древней Греции. Поликлет “Канон”. Витрувий “10 книг об архитектуре”.

Вопросы для дискуссии:

1. Какова роль заупокойного культа в формировании художественного сознания древнего египтянина .
2. Какова роль античной теории “мимесиса” в формировании художественного сознания древних греков.

Подготовка к тесту:

Контрольный тест 1.

Раскройте смысл следующих тезисов и поясните их происхождение:

“mimesis” - это:

- подражание числу;
- подражание природе;
- подражание идее;

Самостоятельная работа №4. ПРОБЛЕМА КАНОНА В ИСКУССТВЕ СРЕДНИХ ВЕКОВ

1. Гносеологический антиномизм в художественном мышлении Византии
2. Теория “фотодосии” и особенности символической интерпретации света и цвета в искусстве Византии.
3. Религиозно-этические особенности номинализма ., реализма и мистицизма их влияние на художественное сознание латинского средневековья
4. Средневековые “оптики” и интерпретация света и цвета в западноевропейском средневековье .

Вопросы для дискуссии:

1. Что такое исихазм и каково его влияние на теорию света и цвета.
2. Что такое номинализм и какова его роль в теории искусства
3. Что такое реализм и какова его роль в теории искусства.
4. Что такое мистицизм и какова его роль в развитии теории искусств.

Подготовка к тесту 2:

Тест 2.

Правильный ответ подчеркните:

- 1) “Оптика” это : “цветок риторики”, “умозрение”, “перспектива”
- 2) Гносеология это: “иррациональное умопостижение непостижимого”, “теория познания”, “интуитивное знание”

Самостоятельная работа №5. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТЕОРИИ РЕНЕССАНСА, БАРОККО, КЛАССИЦИЗМА И ПРОСВЕЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ АРИСТОТЕЛИЗМА И НЕОПЛАТОНИЗМА (2 ч.).

1. Аристотелевский “mimesis” и представления о принципах подражания природе в теории искусства Л.-Б. Альберти, Леонардо да Винчи, А. Дюрера.

2. Платоновский “mimesis” и представления о подражании природе в теориях искусства М. Фичино, Ф. Цуккарро и Д. Беллори

3. Понятие “mimesis” в теории неоклассицизма А. Р. Мэнгса, И. Винкельмана.

4. Просветительский реализм о природе как объективной реальности выраженной в чувственном восприятии предметов: Ж.-Б. Дюбо, Д. Дидро, Г. Э. Лессинг.

Контрольные вопросы:

1. Дайте теоретико-эстетическое обоснование происхождения “зрительной пирамиды” Л.-Б. Альберти.

2. В чем суть опытов с зеркалами Леонардо да Винчи и какую роль естественнонаучные опыты играют в теории живописи Леонардо.

3. Какова роль рисунка в теории искусства Ф. Цуккарро и Дж. Беллори.

4. Что такое “деизм” и какова его роль в формировании реалистической теории искусства.

5. Объясните теоретическое происхождение полемики между классицистами и реалистами о границах между живописью и поэзией.

Самостоятельная работа № 6. НАТУРФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КОНЦЕПЦИЙ РОМАНТИЗМА, МОДЕРНИЗМА, ПОСТМОДЕРНИЗМА (2 ч.).

1. Природный универсум в художественных теориях Шеллинга, Новалиса и пейзажах О. Рунге и К.-Д. Фридриха.

2. Роль средневековых оптик в формировании теории зрительного восприятия романтизма.

3. Натурфилософские основания художественных концепций П. Мондриана, П. Клее, В. Кандинского.

Вопросы для дискуссии:

1. В особенность теоретических взглядов Шеллинга и Новалиса на теорию искусства.

2. Характерные черты природы зрительного восприятия в “Хроматике” Гете.

3. Какова роль бессознательного в теоретических концепциях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.

4. Религиозно-символические теории искусства.

5. Природа как искусство в художественных концепциях поп-арта.

6. Природа бессознательного в теоретических концепциях постмодернизма.

Самостоятельная работа №7. КОНЦЕПЦИИ ТЕОРЕТИКОВ ИСКУССТВА В АНАЛИЗЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА РАЗНЫХ ЭПОХ (6 ч.).

Темы для круглого стола:

1. Искусство Древнего Египта

Периодизация. Мифологическое мышление Древнего Египта. Египетская мифология. Основная символика, фигурирующая в древнеегипетском искусстве, орнамент. Основные каноны и отступления от них в древнеегипетском искусстве. Рельеф, роспись и скульптура Древнего Египта.

Гробницы и храмы Древнего Египта.

Мастабы и пирамидальные комплексы в Дашуре, Саккаре, Медуме, в Гизах.

Захоронения Нового царства – Долина царей: Гробница Тутанхамона.

Храмовые комплексы в Дер эль-Бахри, Абу-Симбеле, Амона-Ра в Карнаке и Луксоре.

2. Искусство Передней Азии. Эстетические особенности искусства. Мифология стран передней Азии. Шумеро-Аккадское царство, Вавилония и Ассирия. Характеристика особенностей скульптуры, архитектуры (города Ур, Лагаш, Ашшур, Вавилон). Искусство Древнего Ирана. Персеполис.

3. Искусство Греции. Периодизация, географическое и социально-политическое устройство.

Искусство Эгейского мира (искусство Крита II тысячелетия до н. э., микенской Греции)

Древнегреческая скульптура

Скульптура архаики (курсы, фронтоны и метопы храмов, рельефы).

Скульптура классики Творчество Мирона, Поликлета, Фидия, Кефисодота, Праксителя и др.

Скульптура эпохи эллинизма.

Основные скульптурные школы эллинизма Пергамская школа. Родосская школа.

4. Древнегреческая архитектура.

Классический язык древнегреческой архитектуры

Особенности храмовой архитектуры. Типы храмов. Ордер (дорический, ионический, коринфийский).

Античные архитектурные памятники Древнегреческие архитектурные ансамбли. Парфенон, памятники Афин, Ионии и Великой Греции.

5. Древнегреческая живопись.

Основные формы греческих ваз и их назначение. Сюжеты росписей. Техника греческой вазописи. Вазы геометрического и ориентализирующего стиля

Вазопись чернофигурного стиля

Вазопись краснофигурного и белофонного стиля

6. Искусство Римской империи. Периодизация. Влияние политического устройства Римской империи на искусство. Архитектура и скульптура Рима.

7. Основные стили и жанры западноевропейского и русского искусства

Основные стили западноевропейского и русского искусства до XX века:

Готика, Возрождение, Барокко, Классицизм, Романтизм, Импрессионизм.

Виды и жанры изобразительного искусства (живопись, скульптура, графика).

8. Западноевропейское средневековое искусство. Периодизация средневекового искусства (раннее, среднее и позднее средневековье). Место и функции в социокультурной среде. Эстетические принципы искусства Средневековья.

Художественный и религиозный канон. Роль иконографии в формировании художественной системы средневековья. Оттоновский, романский и готический стили.

9. Русское средневековое искусство. Периодизация средневекового искусства (раннее, среднее и позднее средневековье). Место и функции в социокультурной среде. Эстетические принципы искусства русского Средневековья. Художественный и религиозный канон. Роль иконографии в формировании художественной системы средневековья. Архитектура русских культовых и светских сооружений. Основные концепции русского средневекового искусства.

10. Искусство эпохи Возрождения

Периодизация. Историко-культурные предпосылки возникновения возрождения. Эстетика и литература. Проблемы перспективы, пропорций в живописи, скульптуре, архитектуре.

Флорентийская школа живописи (Фра Анджелико, Мазаччо, Сандро Боттичелли).

Творчество Рафаэля, Леонардо да Винчи, Джорджоне, Тициана, Микеланджело.

Северное Возрождение. Творчество Я. Ван Дейка, Босха, П.Брейгеля, Дюрера и др.

11. Западноевропейское искусство XVII – XVIII веков

Общая периодизация пространственных искусств XVII – XVIII веков. Эстетические принципы эпохи Барокко. Основные художественные центры. Национальные школы.

Итальянское барокко. Скульптура и архитектура. Лоренцо Бернини. Творчество Тьеполо. Венецианское барокко (Каналетто, Гварди и др.). Караваджо – реализм Нового времени.

Фламандское барокко (Рубенс и др.) Испанское барокко (Рибера, Сульбаран). Творчество Эль Греко. Французский классицизм Пуссена, К.Лоррена.

Роль Франции в искусстве XVIII века. Стилль рококо (декоративно-прикладное искусство, декорация интерьеров, садово-парковая архитектура). Творчество Ватто (поэзия бытового жанра), Греза (моральная живопись), Шардена (бытовой жанр).

Английская школа (Рейндольдс, Гейнсборо).

12. Искусство Западной Европы и России XIX – начала XX веков

Основные принципы романтизма. Национальные особенности. Школы. Французский романтизм Делакруа, Жерико, Английский романтизм Констебла, Тернера. Немецкий и Австрийский романтизм в творчестве Коха, Рунге, Фридриха и др.

Русский романтизм, реализм. Эстетические предпосылки импрессионизма, символизма, экспрессионизма, модерна и постмодернизма. Основные имена.

13. Современное искусство Западной Европы, США и России

Тенденции современного искусства. Минимализм. Искусство для искусства. П.Мондриан, П.Клее, В.Кандинский как основоположники нового искусства. Имена современных авторов-творцов.

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы

При самостоятельной работе по подготовке к *устному опросу* необходимо ознакомиться с темой и списком вопросов по теме. Повторите лекционный материал по теме, отметьте «проблемные» точки. Определите необходимую литературу из *рекомендованной к курсу*, можно воспользоваться источниками в интернет. При работе с источниками, учебниками и методическими пособиями, выполняйте общие рекомендации, по работе с литературой.

Аспирант должен быть готов ответить на поставленные вопросы, аргументировать свой вариант ответа, ответить на дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя.

После окончания опроса оценить степень правильности своих ответов, уяснить суть замечаний и комментариев преподавателя. В рамках данной дисциплины особое внимание необходимо уделить типам рациональности, логике научного исследования, методологическим особенностям научного исследования, способам согласования методологических характеристик.

Требования к устному ответу

1. Развернутый ответ должен быть полным структурно: состоять из вступления, основной части, включающей в себя изложение материала, примеров, их обоснование, и концовки.

2. Начало и концовка должны соответствовать теме высказывания.

3. Ответ должен быть полным, т.е. освещать все сформулированные вопросы.

4. Иллюстративная часть должна быть представлена полно и правильно. Примеры приводятся в соответствии с темой устного ответа. Примеров должно быть достаточное количество, чтобы проиллюстрировать каждое положение.

5. Объяснение примеров нельзя признать полным и правильным, если анализ конкретного примера подменен указаниями общего характера.

6. Необходимо следовать за тем, чтобы ответ не был перегружен лишней информацией, не имеющей отношения к теме.

7. Ответ должен быть последовательным и связным.

Критерии оценки устного доклада /участия в дискуссии

Отлично - выставляется аспиранту, если аспирант выразил своё мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно-правового характера. Аспирант знает и владеет навыком самостоятельной исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически работа оформлена правильно

Хорошо - работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки в оформлении работы

Удовлетворительно – аспирант проводит достаточно самостоятельный анализ основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении работы

Неудовлетворительно - если работа представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании раскрываемой проблемы, в оформлении работы.

Методические указания по подготовке конспектов

Конспект литературы – это продукт самостоятельной работы обучающегося, отражающий основные идеи конспектируемого источника.

Как составлять конспект:

1. Определите цель составления конспекта.

2. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные данные, т.е. сделать библиографическое описание документа.

3. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его.
 4. Читая изучаемый материал в первый раз, подразделяйте его на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы.
 5. Для составления конспекта составьте план текста – основу конспекта, сформулируйте его пункты и определите, что именно следует включить в конспект для раскрытия каждого из них.
 6. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и кратко изложите своими словами или приводите в виде цитат, включая конкретные факты и примеры.
 7. Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, применять условные обозначения.
 8. Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, располагайте абзацы "ступеньками" подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.
 9. Используйте реферативный способ изложения (например: "Автор считает...", "раскрывает...").
 10. Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях.
- Оформление конспекта:**
1. Конспектируя, оставьте место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений.
 2. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.
 3. Соблюдать правила цитирования - цитату заключать в кавычки, давать ссылку на источник с указанием страницы.
 4. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большей части текста используется отчеркивание.
- Основные ошибки при составлении конспекта:**
1. Слово в слово повторяет тезисы, отсутствует связность при пересказе.
 2. Конспект не связан с планом.
 3. Многословие (много вводных слов) или чрезмерная краткость, незаконченность основных смысловых положений текста.
 4. При передаче содержания текста потеряна авторская особенность текста, его структура.

Список научных работ для конспектирования:

1. Т. И. Мороз. Эстетика и теория искусства. Кемеровский государственный институт культуры. 2016.
https://lib.dvfu.ru:8443/search/query?term_1=теория+искусства&theme=FEFU
2. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение. 2015 А 857 85.1я73
 - Абонемент учебной литературы (1 доступно)
 - Ч/З о. Русский (1 доступно)<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:778372&theme=FEFU>

3. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней : учебник / Т. В. Ильина ; Санкт-Петербургский государственный университет. Москва : Юрайт, 2015. 444 с., [8] л. цв. ил. Издание 6-е изд., перераб. и доп. Расст. шифр И 46 85.103(4)я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:784800&theme=FEFU>
4. Труды по истории изобразительного искусства : художественная критика / П. П. Каменский ; [сост., авт. вступ. ст. и примеч. Н. С. Беляев] ; Библиотека Российской академии наук. Санкт-Петербург : Изд-во Библиотеки академии наук, 2017. 216 с.
Расст. шифр К 181 85.103(2)
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:846269&theme=FEFU>
5. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 1 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016. 297 с., [8] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер.
Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813792&theme=FEFU>
6. История изобразительного искусства : учебник для вузов : в 2 т. т. 2 / Н. М. Сокольникова. Москва : Академия, 2016. 207 с., [4] л. цв. ил. Издание 7-е изд., стер.
Расст. шифр С 597 85.103я73
<https://lib.dvfu.ru:8443/lib/item?id=chamo:813697&theme=FEFU>

Список дополнительной литературы:

1. Борев, Ю. Б. Художественная культура XX века (теоретическая история) [Электронный ресурс]: учебник для вузов / Ю. Б. Борев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с. <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395712>
2. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: От классики к постмодерну: сборник научных трудов. Вып. 12. Отв. ред. Прокопова Н.Л. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 372 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/63604>
3. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.Р. Тараева, Н.И. Стопченко, А.В. Кузнецова. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 448 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71887>
4. Паниотова, Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино. [Электронный ресурс] / Т.С. Паниотова, Г.А. Коробова, Л.И. Корсикова, Л.А. Штомпель. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, Планета музыки, 2016. — 456 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/71888>
5. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: диалог культур: сборник научных трудов. Вып. 13. Отв. ред. Прокопова Н.Л. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 211 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/79359>
6. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель. 2015. <http://www.iprbookshop.ru/36741.html>
7. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология 2015
8. Режим доступа [Http://www.iprbookshop.ru/36742.html](http://www.iprbookshop.ru/36742.html)

9. Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов/ Арсланов В.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 304 с : <http://www.iprbookshop.ru/36740.html>
10. Винкельман И.И. История искусства древности. Издательство "Лань" ISBN 978-5-507-37931-6. 2014. 788с. <https://e.lanbook.com/book/46382>
11. Соловьев, В. С. Философия искусства. Избранное / В. С. Соловьев. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 192 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-08054-4. <https://www.biblio-online.ru/book/filosofiya-iskusstva-izbrannoe-424397>
12. Гуменюк А.Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гуменюк А.Н., Чуйко Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2017.— 135 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78431.html>.
13. Бесчастнов Н.П. Основы композиции (история, теория и современная практика) [Электронный ресурс]: монография/ Бесчастнов Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 222 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/76538.html>.
14. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2014.— 968 с.—Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60369.html>.
15. Кандинский В. Теория искусства [Электронный ресурс]/ Кандинский В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2015.— 224 с.— <http://www.iprbookshop.ru/36859.html>.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДФУ)

ШКОЛА ИСКУССТВ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Теория и история искусства

Направление подготовки *50.06.01. Искусствоведение*

Профиль «*Теория и история искусства*»

Форма подготовки очная

**Владивосток
2019**

Паспорт ФОС

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции	
<p style="text-align: center;">УК-1</p> <p>Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях</p>	Знает	Основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Умеет	Применять основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Владеет	Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
<p style="text-align: center;">УК-5</p> <p>Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития</p>	Знает	Принципы планирования личных научных исследований
	Умеет	Применять для личностного профессионального роста основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	Владеет	Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для решения задач личностного профессионального развития
<p style="text-align: center;">ПК-1</p> <p>Способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-</p>	Знает	Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет использовать теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

коммуникационных технологий	Владеет	Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ПК-2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство.	Знает	современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Умеет	использовать на практике положения теории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.
	Владеет	навыками использования на практике положений теории искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.
ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	Знает	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Умеет	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
	Владеет	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий

№ п/п	Контролируемые разделы / темы дисциплины	Коды, наименование и этапы формирования компетенций		Оценочные средства	
				текущий контроль	промежуточная аттестация
1	Раздел I. Теоретические концепции	УК-1 Способность к	Знает основные понятия теории искусства,	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-15

	искусства (8 /3 час.)	критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях		
			Умеет применять основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 1-15
			Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 1-15
2	Раздел II. Теоретические концепции искусства в	УК-5 Способность планировать и решать задачи	Знает принципы планирования личных научных исследований	УО-1, УО-4	Вопросы 10-30

	контексте истории искусства	собственного профессионального и личного развития	Умеет применять для личного и профессионального роста основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	УО-1, УО-4	Вопросы 10-30
			Владеет системой понятий теории искусства, необходимых для решения задач личного профессионального развития	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 10-30
3	Раздел I. Теоретические концепции искусства (8 /3 час.)	ПК-1 Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информацион-	Знает теоретические подходы для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50
		но-	Умеет использовать теоретические подходы для того,	УО-1, УО-4	Вопросы 30-50

		коммуникационных технологий	чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий		
			Владеет технологиями применения теоретических подходов для того, чтобы самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 30-50
4	Раздел II. Теоретические концепции искусства в контексте истории искусства	ПК-2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство.	Знает современные научные теории и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50
			Умеет	УО-1,	Вопросы 30-

			использовать на практике положения теории искусства, необходимые для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-4	50
			Владеет навыками использования на практике положений теории искусства, необходимых для исследования коммуникаций культур через искусство.	УО-1, УО-4 ПР-7	Вопросы 30-50
5	Раздел II. Теоретические концепции искусства в контексте истории искусства	ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационных технологий	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки с использованием современных методов исследования и информационных технологий	УО-1, УО-4 УО-3	Вопросы 30-50
			Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки области с использованием современных методов исследования и информационных технологий	УО-1, УО-4	Вопросы 30-50
			Владеет: технологией проектирования научно-	УО-1, УО-4 ПР-8	Вопросы 30-50

			исследовательского процесса области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий		
--	--	--	---	--	--

Шкала оценивания уровня сформированности компетенций

Код и формулировка компетенции	Этапы формирования компетенции		критерии	показатели
ОПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	знает (пороговый уровень)	Знает: современные тенденции развития в соответствующей области науки	сформированы представления о современных тенденциях развития в соответствующей области науки	сформированные творческие представления о современных тенденциях развития в соответствующей области науки
	умеет (продвинутый)	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения науки с учетом специфики направления подготовки	Делает отбор материала и использование методов исследования с учетом специфики темы	Выполнять отбор материала и использование методов исследования с учетом современных достижений науки в широком методологическом поле
	владеет (высокий)	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса	проектирует исследовательский процесс	проектирует исследовательский процесс в широком методологическом поле

ПК - 1 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусства Дальнего Востока, стран АТР, всего мира с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий	знает (пороговый уровень)	Знает основные тенденции развития научных исследований в соответствии с трендами развития правового законодательства в сфере культуры и искусства	Способен продемонстрировать знание тенденций развития исследований	Способен сформулировать основные тенденции развития научных исследований в соответствии с трендами развития правового законодательства в сфере культуры и искусства
	умеет (продвинутый)	Умеет проводить отбор информационно-коммуникационных технологий и современных методов выбора исследовательского материала с учетом специфики направленности (профиля) подготовки	Умение определять и оценивать свои субъективные мировоззренческие позиции и встраивать свои концепты в жизненный мир окружающих людей	Умеет проводить отбор информационно-коммуникационных технологий и современных методов выбора исследовательского материала с учетом специфики направленности (профиля) подготовки
	владеет (высокий)	Владеет технологией самостоятельного проектирования исследовательского процесса в рамках избранной научной темы по основной образовательной программе высшего образования искусствоведения	Владеет способами выстраивать суждения и умозаключения в структуре научного дискурса основанного на разных методологических подходах	Владеет технологией самостоятельного проектирования исследовательского процесса в рамках избранной научной темы по основной образовательной программе высшего образования искусствоведения
ПК – 2 Способность исследования коммуникаций культур через искусство	знает (пороговый уровень)	Знает: современные тенденции развития в сравнительном искусствоведении и коммуникационных процессах	сформированные творческие представления о современных тенденциях развития в искусствоведении и коммуникационных процессах	Знает: современные тенденции развития в сравнительном искусствоведении и коммуникационных процессах

	умеет (продвинутый)	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения проблем межкультурной коммуникации через искусство с учетом специфики направления подготовки	Умеет проводить отбор материала и использование методов исследования с учетом современных достижений науки в широком методологическом поле	Умеет: осуществлять качественный отбор материала, характеризующего достижения проблем межкультурной коммуникации через искусство с учетом специфики направления подготовки
	владеет (высокий)	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса в области межкультурной коммуникации через искусство	проектирует исследовательский процесс в области межкультурной коммуникации через искусство в широком методологическом поле	Владеет: технологией проектирования научно-исследовательского процесса в области межкультурной коммуникации через искусство
УК-1 Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	знает (пороговый уровень)	Сформированные систематические знания методов критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методов генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе междисциплинарных	Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Знает: методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
	умеет (продвинутый)	Сформированное умение анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигры	Умеет: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигр	Умеет: анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и практических задач и оценивать потенциальные

		ши реализации этих вариантов	ыши реализации этих вариантов	выигрыши/проигрыши реализации этих вариантов
	владеет (высокий)	Успешное и систематическое применение навыков анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	Владеет: навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	ВЛАДЕЕТ навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования.
УК-5 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития	знает (пороговый уровень)	Принципы планирования личных научных исследований	знание процесса работы в российских и международных исследовательских коллективах	Сформированные и систематические знания особенностей представления результатов научной деятельности в устной и письменной форме при работе в российских и международных исследовательских коллективах, обеспечивающие личностное развитие
	умеет (продвинутый)	Применять для личностного профессионального роста основные понятия теории искусства, необходимые для критического анализа и оценки современных научных достижений, генерирования	Умеет: осуществлять личный выбор в процессе работы в исследовательских коллективах, оценивать последствия принятого решения и нести за него ответственность	Успешное и систематическое следование нормам, принятым в научном общении, для успешной работы в российских и международных исследовательских коллективах с целью решения научных и научно-

		новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях	перед собой, коллегами и обществом	образовательных задач
	владеет (высокий)	Владеет системой понятий теории и истории искусства, необходимых для решения задач личностного профессионального развития	Успешное и систематическое применение технологий оценки результатов своей деятельности по решению научных и научно-образовательных задач	Успешное и систематическое применение навыков анализа основных мировоззренческих и методологических проблем, в т.ч. междисциплинарного характера, возникающих при работе по решению научных и научно-образовательных задач

Согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 247 «Об утверждении порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских экзаменов и их перечня», кандидатские экзамены являются формой промежуточной аттестации при освоении программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.

Для приема кандидатских экзаменов создаются комиссии по приему кандидатских экзаменов из числа научно-педагогических работников (в том числе работающих по совместительству), высококвалифицированных научно-педагогических и научных кадров. В состав экзаменационной комиссии могут включаться научно-педагогические работники других организаций.

Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом, в котором указывается:

наименование дисциплины;

код и наименование направления подготовки, профиль, по которому сдавался кандидатский экзамен;

вопросы по билетам и дополнительные вопросы;

оценка уровня знаний аспиранта (по пятибалльной шкале);

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), ученая степень, ученое звание и должность каждого члена экзаменационной комиссии.

Протокол подписывается членами экзаменационной комиссии, присутствующими на экзамене, и утверждается проректором по научной работе.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

Вопросы, задания к экзамену:

А. Вопросы

1. Творческий процесс и художественное творчество. Структура творческого процесса.
2. Художественный образ с точки зрения аспектов онтологии, гносеологии, эстетики. Особенности внутренней структуры художественного образа разных видов искусств.
3. Средства олицетворения объекта в художественной форме: знак, символ, аллегория, эмблема.
4. Уровни восприятия художественного образа и критерии художественного качества.
5. Функции искусства.
6. Художественный стиль. Поле функционирования и структура стиля.
7. Периодизация художественного процесса по Бореву.
8. Мифологическая структура мира в древнейшем искусстве (теория мифа по Проппу, Элиаде, Бореву, Лосеву).
9. Теоретико-эстетические основы античного искусства.
10. Теоретико-эстетические стержни средневекового искусства.
11. Теоретико-эстетические категории Возрождения.
12. Теоретико-эстетические основы смены стилей в Новое время.
13. Теоретико-эстетические основы предмодернизма и модернизма.
14. Стили неомодернизма: теоретико-эстетическая база.
15. Постмодернизм: теоретическая актуальность стилевых тенденций.
16. Направления реализма XIX века.
17. Видимое и невидимое в античном мифологическом сознании.
18. Метафизика света в контексте средневекового религиозно-символического сознания: средневековые «оптики».
19. Свет, цвет и тень в теории глаза Леонардо.
20. Развитие теории света от Нового времени до XX века.

21. Память и ощущение в художественном сознании античности и средневековья.
22. Видение «глазами сердца» - аффект как телесный символ духовной страсти.
23. Образ Я художника между автобиографией и жизнеописанием.
24. Герменевтика и семантическая эстетика.
25. Теория художественного творчества в психоаналитической эстетике Зигмунда Фрейда и его последователей.
26. “Зрительная пирамида” Л-Б Альберти – теория и комментарий к тексту оригинала.
27. Характерные черты теории зрительного восприятия Гете.
28. Мифология природы в художественной теории романтизма.
29. Роль рисунка в теоретических рассуждениях Дж.Вазари,Ф.Цуккарро и Д.Беллори.
30. Природный универсум в художественных теориях Шеллинга,Новаллиса и пейзажах О.Рунге и К-Д.Фридриха.
31. Натурфилософские основания художественных концепций П.Мондриана,П.Клее,В.Кандинского.
32. Природа бессознательного в теоретических концепциях постмодернизма.
33. Гносеологический антиномизм в художественном мышлении Византии.
34. Теория “фотодосии” и особенности символической интерпретации света и цвета в искусстве Византии.
35. Естественнонаучные опыты в теории живописи Леонардо.
36. Эволюция понятия “мимесис” в античной теории искусства.
37. Искусство Древнего Египта в оценках искусствоведов
38. Искусство Передней Азии в оценках искусствоведов.
39. Искусство Греции в оценках искусствоведов.
40. Древнегреческая архитектура в оценках искусствоведов .
41. Древнегреческая живопись в оценках искусствоведов .
42. Искусство Римской империи в оценках искусствоведов.
43. Основные стили и жанры западноевропейского и русского искусства в оценках искусствоведов.
44. Основные стили западноевропейского и русского искусства до XX века в оценках искусствоведов.
45. Западноевропейское средневековое искусство в оценках искусствоведов.
46. Русское средневековое искусство в оценках искусствоведов.
47. Искусство эпохи Возрождения в оценках искусствоведов
48. Западноевропейское искусство XVII – XVIII веков в оценках искусствоведов
49. Искусство Западной Европы и России XIX – начала XX веков в оценках искусствоведов.

50. Современное искусство Западной Европы, США и России в оценках искусствоведов.

В. Третий вопрос билета: анализ с листа памятника в соответствии с теоретическими установками того или иного стиля.

Пример экзаменационного билета:

Билет № 3

1. Вопрос 1. Творческий процесс как динамическая структура. Роль бессознательного в художественном творчестве. Механизм ассоциации. Специфика творческого процесса в различных видах искусства, исторические особенности и динамика форм творческой деятельности. Основные этапы творческого процесса.

2. Вопрос 2. Древнерусская архитектура. Заимствования и оригинальность древнерусского искусства (архитектура, монументальная живопись, музыка, словесность). Роль канона в средневековом искусстве: историко-типологический и семиотический аспекты. Ю.Лотман, А. Лидов.

3. Вопрос 3. Концепция вашей диссертации и ее основные результаты.

Критерии выставления оценки аспиранту на экзамене по дисциплине «Теория и история искусства»

Оценка зачета/ экзамена (стандартная)	Требования к сформированным компетенциям <i>Дописать оценку в соответствии с компетенциями. Привязать к дисциплине</i>
<i>«отлично»</i>	Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, относительно этапов формирования компетенций, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач.
<i>«хорошо»</i>	Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

«удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
«неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценочные средства для текущего контроля

Для текущей аттестации при изучении дисциплины «Теория и история искусства» используются следующие оценочные средства:

- Собеседование (УО-1);
- Доклад (УО-3);
- Дискуссия (УО-4);
- Конспект (ПР-7);

Портфолио (ПР-8).