

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

**ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ТРАКТАТЫ
ОБ ИСКУССТВЕ XV-XVIII ВВ.**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «История зарубежного искусства XV - XX вв: контексты и
интерпретации»

Уровень квалификации выпускника магистр

Форма обучения очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2022

Западноевропейские теоретические трактаты об искусстве XV-XVIII вв.
Рабочая программа дисциплины
Составитель:
д.н., профессор кафедры теории и истории искусства Л.Ю. Лиманская

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
теории и истории искусства
№10 от 04.04.2022 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2. Структура дисциплины (*модуля*)

3. Содержание дисциплины (*модуля*)

4. Образовательные технологии

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

9. Методические материалы

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – сформировать у магистрантов навыки теоретического анализа исторических концепций образного языка изобразительных искусств, продемонстрировать междисциплинарный потенциал и историческое своеобразие теоретических школ и направлений.

Задачи дисциплины:

- изучить основные подходы к изучению теории искусства в современной российской и зарубежной науке;
- сообщить расширенные сведения об исторических этапах развития теории искусства;
- ознакомить магистрантов с исторической эволюцией представлений об основных понятиях теории искусства: свет, цвет, композиция, перспектива, художественный образ, стиль;
- охарактеризовать исторические методы теоретического анализа и интерпретации изобразительного языка искусства;
- показать особенности понятийного аппарата современных теоретических концепций; продемонстрировать связь понятийного аппарата теории искусства с различными художественными стилями и направлениями;
- научиться определять и проследивать взаимосвязь теории искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох;
- научиться самостоятельно анализировать динамику развития отдельных теоретических школ и направлений.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

;;;

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Компетенция (код и наименование)
ПК-1 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-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	<i>Знать:</i> - теоретические концепции XV-XVIII вв.; <i>Уметь:</i> - анализировать теоретические методы работы с памятниками изобразительного искусства и литературы; <i>Владеть:</i> - теоретическими методами интерпретации и контекстуальным анализом понятийного аппарата, используемого в различных теоретических школах XV-XVIII вв.;
	ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с	<i>Знать:</i> - основные стилистические и иконографические особенности художественных школ в западноевропейском искусстве XV-XVIII столетия; <i>Уметь:</i>

	направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры	- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
<i>ПК-2</i> Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	<i>ПК-2.1</i> Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> - основные концептуальные направления развития теории искусства; <i>Уметь:</i> - интерпретировать влияние теоретических взглядов XV-XVIII вв. западноевропейской теории искусства; <i>Владеть:</i> - понятиями теоретических школ направлениях XV-XVIII вв.;
	<i>ПК-2.2</i> Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов	<i>Знать:</i> - роль теории в формировании образного языка изобразительного искусства XV-XVIII вв.; <i>Уметь:</i> - анализировать теоретические методы работы с памятниками изобразительного искусства и литературы; <i>Владеть:</i> - контекстуальным анализом понятийного аппарата, используемого в различных теоретических школах XV-XVIII вв.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Западноевропейские теоретические трактаты об искусстве XV-XVIII вв.» относится к части дисциплин, формируемых участниками образовательных отношений учебного плана.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины «Методы описания и анализа памятников объемно-пространственных искусств».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Проблемы художественного языка в западноевропейском искусстве XVII-XVIII вв. «Теория и история западноевропейской архитектуры XV-XIX веков».

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	16
1	Семинары/лабораторные работы	16
Всего:		32

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 112 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
1	Лекции	4
1	Семинары/лабораторные работы	8
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 132 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<p><i>Раздел I.</i> Основные понятия и направления античной и христианской теории искусства в средние века.</p>	<p><i>Функциональные особенности аристотелевской теории искусства, его новаторская проработка категорий мимесиса, катарсиса, калокагатии, энетелехии.</i> Теория света, цвета и пропорции и концепция мимесиса в трактатах Аристотеля «Поэтика», «О душе», «Метафизика. Аристотель о простых цветах, как изначальных, неотделимых свойства стихий: земли, воздуха, воды и огня, свойства, присущие им по природе. Волновая теория света и теория цветового консонанса в трактате Аристотеля «Метереологика». Цвет как видимое, как граница прозрачности, ее предел. Свет и тень как среда прохождения и распространения света и как условие появления цвета.</p> <p><i>Влияние античной науки и теории искусства на художественные каноны.</i> Роль оптики и анатомии в формировании языка изобразительного искусства. Оценка медицинских взглядов Гиппократом, Платоном и Аристотелем.</p> <p>Влияние учения Платона и Аристотеля о калокагатии на представления о совершенной пропорции в «Каноне» Поликлета. Анатомические и физиогномические взгляды Аристотеля в трактатах «О душе», «История животных». Влияние медицинских идей Гиппократом на «Канон» Поликлета. Плиний, Гален, Витрувий о «Каноне» Поликлета. «Десять книг об архитектуре» М.П. Витрувия и его рассуждения о роли естественных наук в профессии архитектора.</p> <p>Понятие трансцендентного Бога и религиозно-этический антиномизм художественного мышления в Средние века. Движение <i>апологетов</i> - христианских писателей II—III веков, защищавших христианство от критики и, в свою очередь, критиковавших греко-римскую культуру. Использование авторитета Библии в критике античных культовых изображений: «Идолы язычников - серебро и золото, дело рук человеческих. Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши, но не слышат, и нет дыхания в устах их. Подобны им будут делающие их и всякий, кто надеется на них» (Пс 134, 15 - 18). Тертуллиан (ок.155-ок.220), Татиан (ок.120-ок.175), как представители первого этапа христианского иконоборчества изображения античных богов и отказ от возможности культового изображения христианского Бога. Трактат Тертуллиана «Об идолопоклонстве» и оценка искусства скульптора, живописца, швеи, гравера, как направленных на создание изображений для идолопоклонства. Формирование идеи о необходимости регламентации художественной деятельности на рубеже II - III вв. «Строматы» Климента Александрийского (ок.150-ок.215) и его рассуждение о роли «теории искусства» в художественной практике: «принципы создания художественных произведений содержатся в теории искусства» (Str. VI, 160, 1).</p> <p><i>Особенности и пути развития византийской теории искусства.</i> <i>Иконборцы и иконопочитатели.</i></p> <p>Роль каппадокийского кружка (IV в.) в формировании церковной образованности. Василий Кесарийский (Великий) (ок. 330—379), Григорий Нисский (ок. 335 — ок. 394), Григорий Назианзин (Богослов) (ок. 329 — ок. 390) о роли изобразительного искусства. Теория света и цвета в трудах Псевдо-Дионисия Ареопагита (?-ок.500) «О небесной иерархии» и «О божественных именах».</p>

		<p>Развитие богословской аргументации в защиту антропоморфных изображений Христа Иоанном Дамаскиным (675-753) и на VII Вселенском Соборе (Никея, 787). Тракта́т Дамаскина «Три защитительных слова в поддержку иконопочитания» - икона как отражение Евангелие. Иконописный канон как язык богообщения.</p> <p><i>Влияние византийской науки на теорию искусства</i></p> <p>Соразмерность и оптические коррективы в трактатах Прокопия Кессарийского «О постройках» (VI), Павла Силенциария (ок. 520 - ок. 575) «Экфрасис храма Святой Софии». Представления о скульптуре в трактате Никиты Хониата (Акоминат) (1155-1213) «О статуях Константинополя». Пропорции человеческого тела в «Ерминии, или наставление в живописном искусстве» Дионисия Фунаграфиота (п.п. XVIII в.).</p> <p><i>Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XV-XIX вв западного средневековья.</i></p> <p>Патристика и представления о свете, цвете, пропорции, ритме и числе в сочинениях отцов церкви. Августин (354-430) - путь к христианству через манихейство, неоплатонизм. Эстетические взгляды Августина в трактатах «Исповедь», «О порядке», «О музыке». Семь свободных искусств (<i>liberales disciplinae</i>) - античная и средневековая классификация наук и образования. Семичастный канон, включающий с V в. тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадравиум (арифметика, геометрия, астрономия, музыка) Тривиум - начальное образование (6 до 14 лет), дававшим практические знания и возможность занимать общественные должности. Квадравиум – для ученых. Подробное изложение семичастного канона в трактате Марициана Капеллы (п.п. V в.) «О браке Филологии и Меркурия» как изложение образовательного минимума.</p> <p>Влияние эстетических взглядов Августина на Псевдо-Дионисия Ареопагита, Боэция (480–524). Теория пропорций и роль музыкальной гармонии в учебных трактатах Боэция: «Утешение философией» и «Наставления о музыке». «Этимологии» Исидора Севильского (ок. 560-636) и роль античной науки в формировании средневековых представлений о свете, цвете, пропорции в искусстве и архитектуре. Кассиодор (487-578) о круге знаний архитектора. Мистика и рационализм в трактате Гуго Сен-Викторского (1096/97 — 1141) «Дидаскаликон, или Семь книг назидательного обучения» одно из лучших и наиболее характерных дидактических сочинений XII в. Роль мнемотехники в достижении дидактических целей — наставлении учащихся в том, что, как и в какой последовательности читать, чтобы быстрее постигнуть искусства и науки. Учение Гуго о трех видах зрения. Символика цветовых, буквенных, числовых и пропорциональных образов. Влияние естественнонаучных знаний на представления о свете, цвете, тени, пропорции в трудах представителей Оксфордской школы. Роберт Гроссетест (1175-1253)- трактат «О свете или о начале форм», Роджер Бэкон (ок. 1214-1294)- «Большой труд» а также на эстетические взгляды Альберта Великого (1206-1280) - «Сумма о творениях», «О душе» и Фомы Аквинского (1225-1274) «Сумма теологии» и «Сумма философии».</p>
2.	<p><i>Раздел 2.</i></p> <p>Натурфилософские основания ренессансной теории искусства</p>	<p>Влияние средневековой университетской схоластики на формирование теории света, цвета и перспективы. Аристотелизм и платонизм в ренессансной теории искусств.</p> <p>Ф.Петрарка (1304-1374) - пионер гуманистической историографии античности. Утверждение идеи благородства и могущества человеческой природы и возрождение традиции античной</p>

		<p>биографии Плутарха в сочинениях «О славных мужах», «О знаменитых женщинах». Флавио Бьондо (1392 — 1463) и развитие римской археологии. «Восстановленный Рим» (1446), «Торжествующий Рим»- первый опыт систематического изложения римских древностей — возрождение идеи, лежавшей в основе сочинений Теренция Варрона.</p> <p>Л.Б.Альберти (1404-1472) и пути теоретического осмысления античного наследия в трактатах «О статуе» (1435), «О живописи»(1435-36). Ревизия и критика архитектурной теории Витрувия в трактате Альберти «Десять книг о зодчестве» (1485).</p> <p><i>Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: теории перспективы и учения о пропорциях.</i> Филарете (ок. 1400 – ок. 1469) – «Трактат об архитектуре» (1461–1464), Пьеро делла Франческа (ок. 1416-1492) математические трактаты «О перспективе в живописи», «Книжица о пяти правильных телах» (ок.1474).</p> <p>Пропорциональность как принцип природы. Интерпретация закона «золотого сечения» в трактатах Луки Пачоли(1445- ок.1515) “О божественной пропорции”(1509), «Четырех книгах о пропорциях человека» (1528) Альбрехта Дюрера .Свет, цвет , и тень в контексте теории Глаза Леонардо да Винчи (1452-1519). Динамическая анатомия, теория пропорций и вопросы сферической перспективы в анатомических кодексах Леонардо. Продолжение традиций Альберти и Леонардо Б.Варки (1502-1565) в понимании искусства как науки, способной к врачеванию душ - «Диспуты» (1549).</p> <p>Платоновская академия и теоретические взгляды Марсилио Фичино (1433-1499) и Пико делла Мирандоллы (1463-1494). Влияние ренессансного неоплатонизма на теоретические взгляды Микеланджело(1475-1564), Д.Вазари(1511-1574). Вазари и формирование теории рисунка как «отца трех искусств» и понятия грации, как основы совершенной пропорции в трактате «Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих»(1568). Витрувианская «Академия доблести» и ее деятельность по изучению и переводу труда Витрувия. Трактат Джакомо да Виньолы (1570-1573) «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562).</p> <p>«Четыре книги об архитектуре» (1570) Андреа Палладио (1508-1580) – классический эпилог в истории архитектуры эпохи Возрождения. Роль Палладио в развитии теории искусства барокко и классицизма.</p>
3.	<p><i>Раздел 3.</i> Роль естественнонаучных представлений и натурфилософии в формировании теории искусства Нового времени</p>	<p><i>Основные направления развития теории искусства к.XVI-XVII веков. Формирование художественных концепций маньеризма, барокко и классицизма.</i></p> <p>Винченцо Данти (1530—1576) “О совершенных пропорциях”. 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”.</p> <p>Деятельность Академии рисунка во Флоренции. Теоретические взгляды Федерико Цуккаро (ок. 1542-1609). Деятельность Цуккаро по основанию и организации деятельности Академии св.Луки в Риме (1593). Роль академических “диспутов” о красоте, рисунке и композиции в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма. Трактат Цуккаро «Идея живописцев,</p>

	<p>скульпторов и архитекторов» (1607) как попытка теоретического обоснования религиозно-мистической концепции стиля барокко, основанных на принципах «субъективного видения мира художником». Понятие «внутренней формы», или «внутреннего рисунка», возникающих в воображении художника не под воздействием впечатлений от природы, а таинственным образом, из состояния души: «Disegno - segno di Dio in noi» («Рисунок есть знак Бога в нас»).</p> <p>Влияние «Риторики» Аристотеля на литературный критицизм XVII века и художественную теорию барокко и классицизма. Диспуты членов Академии св.Луки в Риме о красоте и приоритете поэзии над живописью. Живопись как «ожившая поэзия».</p> <p>Эмблематическое родство поэтического текста и живописной композиции. Трактат Дж.П. Беллори (1615-1696) «Идея живописца, скульптора и архитектора, избранная от естественных красот, превосходящая природу»(1672). Роль теоретических взглядов Беллори в формировании эстетических принципов академизма.</p> <p><i>Формирование теоретических основ классицизма во Франции.</i></p> <p>Французская Академия художеств и ее связь с итальянской академией св.Луки. Влияние флорентийского неоплатонизма на французскую теорию искусств</p> <p>Н. Пуссен (1594-1665) и его теория «модусов» в письме к Шантелу (1639).</p> <p>Н. Буалло и теоретическая программа классицизма в «Поэтическом искусстве» (1674) и «Беседах о наиболее знаменитых живописцах, старых и новых» А.Фелибьена (1666-1688). Шарль Лебрен (1619-1690) и деятельность Королевской академии живописи и скульптуры (1648) и основание Французской академии в Риме (1666). «Метод Лебрена и разработка иерархии живописных жанров Парижской Академией. Деятельность Королевской Академии архитектуры в Париже. «Курс архитектуры» Франсуа Blondеля (1675-1683). Теоретические взгляды Клода Перро (1613–1688), переводы Витрувия и собственные сочинения «Ордер пяти видов колонн согласно методу древних», выступление против догматического классицизма.</p> <p>Полемика «древних» и «новых» в теории искусства рубежа XVII-XVIII ст. Спор о превосходстве новых французских поэтов над древними греческими и римскими, так как они сумели соединить красоту античной формы с разнообразием и высокой нравственностью содержания. Ш.Перро(1628-1703) – поэма «Век Людовика Великого»(1687), как манифест партии «новых», идея прогресса в литературе и превосходства современной литературы перед греко-римской. Протест «древних» - Н.Буало(1636-1711) - и его поэма-трактат«Поэтическое искусство» как манифест эстетики классицизма. Цель поэзии, прославление разума, которому должны подчиниться фантазия и чувство. Poleмика Ш.Перро с Буало в диалогах «<i>Параллели между древними и новыми авторами</i>» (1688-1697).</p> <p>Полемика пуссенистов" (Ш. Лебрен) и "рубенсистов" -П. Миньяр и Роже де Пиль (1635-1709). Теоретические взгляды Роже де Пиль в его сочинениях «Краткое жизнеописание живописцев с рассуждениями об их творениях» (1699) и «Весы живописные» (1708).</p> <p>Влияние естественнонаучных открытий на теорию искусства XVII-XVIII.</p> <p>Зарождение идей Просвещения в Англии вт.пол. XVII в. Роль Дж.Локка (1632–1704) и его последователей- А. Э. Шефтсбери</p>
--	--

		<p>(1671–1713), Ф. Хатчесона (1694–1747) в разработке основных понятий просветительского учения: «общее благо», «естественный человек», «естественное право» как понятия, «естественная религия» (деизм), «общественный договор». Пропаганда идей о прирожденном равенстве людей. У.Хогарт (1697-1764) и грамматика языка изобразительных искусств. «Анализ красоты» (1753) – изучение многообразия природных форм как теоретической основы реализма. Д. Рейнольдс и просветительский классицизм в Англии.</p> <p><i>Влияние идей Дж. Локка на формировании эстетики французского и немецкого Просвещения.</i></p> <p>Ж.-Б. Дюбо (1670-1742) «Критические размышления о поэзии и живописи»(1719): критика рационалистической эстетики классицизма, роль чувства, страсти и врожденного гения в искусстве. Противопоставление живописи - поэзии, утверждение, что живопись пользуется для подражания "естественными" знаками, а поэзия - искусственными. Исследование поэзии, предполагает анализ слов как простых звуков, анализ же поэзии - как "стиля" - связан с исследованиями слов как знаков идей.</p> <p>Разработка Дюбо метода различение "естественных" и "искусственных" знаков в искусстве, влияние Дюбо на французскую и немецкую теорию искусства XVII - начала XIX в.</p> <p>Движение французских энциклопедистов и их роль в формировании европейской и русской культуры Просвещения.</p> <p>Развитие идей Дж.Локка, Ж.-Б.Дюбо о роли чувственного опыта в эстетическом познании действительности на теоретические взгляды Д.Дидро (1713-1784) - «Письмо о слепых в назидание зрячим»(1749) , «Салоны»(1759-1781), «Опыт о живописи» и др.)</p> <p>Э.Кондильяк -"Опыт о происхождении человеческих знаний" (1746)</p> <p>Э.Кондильяк - центральная идея философии искусства - стремление вывести все виды искусства из потребности в общении, из языка. Разработка учения о знаках в его теории искусства и культуры.</p> <p><i>Особенности теории искусства немецкого Просвещения.</i></p> <p>Диспут Г.Э.Лессинга(1729-1781) и И.И.Винкельмана (1717-1768) о роли чувства и разума в искусстве и формировании теоретических основ немецкого Просвещения. Труд Лессинга «Лаокоон, или о границах живописи и поэзии» как развитие идей Ж.Б. Дюбо и как первый опыт разграничения специфики образного языка словесных и изобразительных искусств. Сравнение античной скульптурной композиции Агесандра «Лаокоон» и описания образа Лаокоона в поэме Вергилия «Энеида». Труды Винкельмана «История искусства древности» (1764), «Заметками об истории искусства» (1767) и изложение теоретических основ неоклассицизма.</p> <p>Использование Винкельманом литературной теории классицизма для системного изложения истории античного искусства. Опыт изучения истории искусства как результата связи природной среды и социальной жизни народа. Деятельность А.Р.Мэнгса и И.Винкельмана в Риме и западноевропейский неоклассицизм XVIII в. – нач.XIX в.</p>
4.	<p><i>Раздел 4.</i></p> <p>Теоретические основы и понятия художественных концепций романтизма,</p>	<p>Романтизм как идейное и художественное направление в европейской культуре конца XVIII-XIX . Переосмысление идей Просвещения и утверждение культа природы, чувств и естественного в человеке .Антитеза «классицизм» – «романтизм», как противопоставление классицистического требования правил романтической свободе от правил.</p> <p>В.Г. Вакенродер (1773—1798) «Сердечные излияния монаха —</p>

<p>модернизма и постмодернизма</p>	<p>любителя искусств» (1797 г.) - манифест немецкого романтизма: отказ от «правил красоты» и провозглашение основой творчества искреннее чувство. Введение термина «романтизм» Ф. Шлегелем (1772—1829). «Философия искусства»(1802-1805) Ф.Шеллинга(1775-1884) и теоретическое обоснование самоценности духовно-творческой жизни личности, идея слияния философии, искусства и религии с одухотворённой и целительной природой.</p> <p>И.В.Гете(1749-1832) и влияние натурфилософских идей на концепцию «Учения о цвете» (1810) . Ф.О.Рунге (1777-1810) – разработка схемы цветовой гармонии в трактате «Шар цветов, или Конструкция соотношения всех смешанных цветов и их родственных связей, с приложением опыта выведения гармонии соотношения красок»(1810). Развитие иррационалистической традиции в философии искусства А. Шопенгауэра (1788-1860) . Понимание искусства как результата синтеза рационального и интуитивного мышления, западной и восточных культур в работе «Мира как воля и представление» (1819). Теория творческой интуиции, как способности художника постигать внутренние законы бытия скрытые за видимой оболочкой явлений. Цель искусства состоит в создании иллюзии красоты и в освобождении души от страданий жизни. <i>Английский романтизм</i> и разработка его теоретических основ представителями «Озерной школы» У. Вордсвортом (1770-1850) и С. Кольриджем (1772-1834). Влияние на английских теоретиков романтизма философских идей Шеллинга. Природа как источник «чистейшей страсти и веселья». Теория изобразительного языка искусства У.Блэйка (1757-1827) . Дж. Рескин (1819-1900) о роли естественных наук в теории и художественной практике в работах «Художественный вымысел: прекрасное и безобразное», «Современные художники» (1843-1860), «Лекции об искусстве»(1870).</p> <p><i>Теоретические особенности французского романтизма.</i> Роль Великой французской революции в формировании романтизма как антипросветительского движения, основанного на разочаровании в идеях социального, промышленного, политического и научного прогресса. Конфликт – личности и общества, как основа художественной системы французского романтизма. Р. Шатобриан (1768—1848) и поэтическая апология христианства в трактате «Гений христианства»(1802), роль религии в развитии искусства и наук, способность религии сообщать писателю прекрасные формы, а художнику совершенные образцы. Э.Делакруа (1798-1863) – творческий самоанализ и теоретические взгляды художника в «Дневниках» (1822-1853). Развитие романа и исторического жанра в живописи. Влияние социально- исторических взглядов историков французской романтической школы на теорию искусства. О.Тьерри (1795 -1856) - главная задача историка - воссоздание событий прошлого с помощью интуиции : « Письма об истории Франции», «Рассказы из времён Меровингов».</p> <p><i>Импрессионизм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление)</i> , как двойная революция в живописи: в видении мира и в живописной технике. Влияние фотографии и открытий в области хроматической природы света на теорию цвета. Эпистолярное наследие К. Моне, Э.Мане, О.Ренуара.</p> <p>П.Сезанн, В.Ван Гог, П.Гоген и теоретическое обоснование постимпрессионизма (от лат. post -после и импрессионизм). Трактат Гогена «Ноа Ноа» как путь к преодолению эмпиризма художественного мышления и отход от импрессионистической</p>
------------------------------------	--

		<p>фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, материальных и духовных констант. <i>Теоретические направления авангарда.</i></p> <p>Термин авангáрд (фр. <i>Avant-garde</i>, «передовой отряд») как обобщающее название художественных течений в искусстве рубежа XIX-XX вв. <i>Экспериментальный характер художественных направлений авангарда.</i> Выход за рамки классической эстетики, использование оригинальных, новаторских средств выражения. Программная семантизация художественных техник и материала. Увлечение представителями авангарда традициями средневекового искусства и народного примитива. А. Матисс (1869-1954) и теоретическое обоснование <i>фовизма</i> (от фр. <i>fauve</i> - дикий). Разработка концепции субъективного цветовосприятия, разрыв с оптическим цветом в эссе «Записки о живописи» (1908) . Василий Кандинский и Франц Марк об освобождении искусства от академических традиций . Теоретическое обоснование экспрессионизма (от лат. <i>expressio</i>, «выражение») , как искусства, направленного на передачу повышенной эмоциональной экспрессии в публикациях альманаха «<i>Синий всадник</i>»(1911). Связь экспрессионизма с теорией театра, танца и музыки.</p> <p>Кубизм (фр- <i>Cubisme</i>) – как способ конструирования объёмной формы на плоскости. Главная задача композиции – расчленение предмета на геометрические элементы. Г.Апполинер (1880-1918) эссе «Кубисты»(1911), «О предмете современной живописи»(1912). Ж.Брак(1882-1963) - «Сквозь живопись»(1917), П.Пикассо(1881-1973) - «Пикассо говорит»(1923) – и способы теоретического обоснования кубизма. Связь кубизма средневековой теорией искусства и геометрией. Ф.Т.Маринетти «Первый манифест футуризма»(1910) - отказ от кубического анализа и стремление к непосредственному эмоциональному выражению динамики современного мира. Главные художественные принципы — скорость, движение, энергия, Передача движения путём наложения последовательных фаз на одно изображение —принцип симультанности. Русский кубофутуризм и группа будетлян: Д.Бурлюк(1882-1967) , В.Маяковский (1893-1930), А. Крученых(1886-1968), В. Хлебников(1885-1922), К.Малевич(1879-1935). Издание программного манифеста футуризма «Пощечина общественному вкусу» (1912) . Развитие теоретических идей кубофутуризма в творчестве Бурлюка и Малевича . Бурлюк - теоретический сборник «Энтелехизм»(1930) , выпуск журнала «Цвет и ритм». Малевич и концептуальное обоснование супрематизма – «К вопросу о подражании в искусстве» (1920), «Супрематизм. Мир как беспредметность, или Вечный покой» (1922). Супрематизм как путь освобождения от всего внехудожественного и предельного выявления беспредметного, как сущности любого искусства.</p> <p>В. Воррингер (1881-1965) развитие идей романтической натурфилософии, объединившей природу, искусство и религию. Произведение искусства как равноценный природе организм. Отказ от натуроподобия как высшего критерия эстетического совершенства в работе «Абстракция и вчувствование. Исследование психологии стиля» (1909). Развитие идей А. Шопенгауэра о том, что видимый мир, как "порождение Майи", подобен "сну и миражу, покрову, застилающему человеческое сознание». Поэтому критерии исторической эволюции в сфере искусства определяются</p>
--	--	--

	<p>в борьбе против визуального наваждения, нежели в подражании ему. Выделение двух типов искусства: "классического", основанного на "вчувствовании" и пантеистическом любовании натурой, трансцендирующего, обращенного сверхреальной "абстракции".</p> <p>В.Кандинский (1866-1944) – и формирование теоретических основ абстрактного искусства в трактате «О духовном в искусстве» (1910).</p> <p>П.Мондриан (1872-1944)- и теоретическое обоснование геометрического абстракционизма в эссе « Нео-пластицизм: основные принципы пластического равновесия»(1920-1921). Эль Лисицкий(1890-1941), сотрудничество в группой «Де стайл» и разработка теории трехмерных супрематических композиций. Теоретическое эссе “А. и пангеометрия”(1925).</p> <p>Эстетика техницизма и теоретические особенности пуризма, функционализма, их развитие Ле Корбюзье(1887-1965) и А.Озанфаном (1886–1966) в манифесте « После кубизма» (1918), в журнале «Новый дух» (1920–1925) и совместной книге «Современная живопись (1924). В.Гропиус(1883-1969) и концептуальное обоснование школы Баухауз(1919) – «Теория и организация Баухауз»(1923),» « Тотальная архитектура (1955) и « Аполлон в мире демократии» (1967).</p> <p><i>Модернизация инструмента цветового круга и расширение представлений о функциях дополнительных и контрастных цветов</i></p> <p>Развитие колористической концепции Гете и Рунге в форкурсе И.Иттена (1888-1967) . Форкурс Иттена как метод привнесения в произведение содержательности через цвет и форму, а не через повествование. Изложение основных идей форкурса в книгах «Искусство цвета» и «Искусство формы»(1919-1933).</p> <p><i>Визуальная семиотика и теория искусства.</i></p> <p>Семиотика как метод изучения закономерностей движения и преобразования текстовых и знаковых форм в культуре и искусстве. Понятие семиотической схемы и ее использование при анализе произведения искусства.</p> <p>Вальтер Беньямин(1892-1940) «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) – семиотические аспекты кино и фотографии, концепция утраты подлинника в эпоху тиражируемых шедевров. Художник как дистанцированный наблюдатель реальности, оператор, как ее творец. К.Леви-Стросс (р.1908) “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”. “Семиотика иконы”. М. Баксандалл “Язык истории искусств”. 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.</p> <p><i>Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XV-XX вв модернизма и постмодернизма.</i></p> <p><i>Психоанализ и концепция бессознательного в теории искусства</i></p> <p>З.Фрейд (1856-1939)и концепция бессознательного в искусстве Разработка метода свободных ассоциаций- случайная мысль - забытое продолжение воспоминания. Анализ сновидения как способ обнаружения скрытого содержания. Использование психоанализа для изучения истории искусства в работах</p>
--	--

	<p>«Художник и фантазирование», «Тотем и табу»(1913)</p> <p>Эстетизация теории бессознательного и применение метода свободных ассоциаций в концептуальном обосновании сюрреализма. А.Бретон (1896-1966) «Манифест Сюрреализма (1924), С.Дали (1904-1989)- « 50 секретов магического мастерства» и «Дневник одного гения» и “метод автоматического письма”.</p> <p>Влияние психоанализа на современную теорию искусства. Теория деконструкции Ж.Дерриды (1930-2004) как подрыва логоцентрической иерархии и раскрытия вытесненных и подавленных свойств языка в работах - «Страсти по Фрейду», «Грамматология», «Истина в живописи» (1978) , « Почтовая открытка» (1980) .Теория письма как безличной техники записи; пустой повторяемости, как условия существования любых знаков.</p> <p>Ж.Делез(1925-1995) –постмодернитское обоснование языка искусства. «Что такое философия», «Кино 1. Образ движения. Кино2.Образ время»- разработка и обоснование понятий ризома и шизоанализ, движение, время. Осмысление ацентрической природы кинематографических образов, их влияние на визуальное восприятие реальности. Разработка теории психоаналитического структурализма в работах Ж.Лакана (1901-1981) - “Семинары 1-17”(1953-1970), «Телевидение» (1964). Концептуальное обоснование схемы «реальное» — «воображаемое» — «символическое», как модели «колец Борромео» (которые сцеплены друг с другом таким образом, что размыкание одного из них приведёт к распаду всей конструкции). Соответствие схемы Лакана триаде Фрейда «Я» — «Сверх-Я» — «Оно», теория структурированного бессознательного, выявленного в языке.</p> <p>Трактовка художественного текста –как моста между структурностью и бессознательным. Восприятие произведения искусства подобно психоаналитической беседе. Ч. Дженкс “Язык архитектуры постмодернизма”(1977). Теория постмодернизма как обоснование гибридных типов искусства и концепция "диссонантной красотой" и "дисгармоничной гармонии".</p> <p>Человеческое тело как основа декорации.</p> <p>Обоснование роли памяти и реликвий, возврат к нарративному реализму.</p> <p>Ф.Джеймисон - “Деконструкция экспрессии”, У.Эко “Отсутствующая структура” - искусство как принцип исторического ассоциирования.</p>
--	--

4. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1.	<i>Раздел 1.</i> Основные понятия и направления античной и христианской теории искусства в средние века	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
2.	<i>Раздел 2.</i> Натурфилософские основания ренессансной теории искусства	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
3.	<i>Раздел 3.</i> Роль естественнонаучных представлений и натурфилософии в формировании теории искусства Нового времени	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе
4.	<i>Раздел 4.</i> Теоретические основы и понятия художественных концепций романтизма, модернизма и постмодернизма	<i>Лекция</i> <i>Семинар</i> <i>Самостоятельная работа</i>	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к контрольной работе

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 4-5)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 6)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация доклад-презентация		40 баллов
Итого за семестр зачёт		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55		E	
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Контрольные вопросы:

1. Платона и Аристотеля рассматриваются вопросы теории искусства. Объясните в чем различие и сходство их взглядов на теорию мимесиса в искусстве.
2. Назовите членов каппадокийского кружка, сочинения Иоанна Дамаскина и объясните какова их роль в развитии средневековой теории искусства
3. В каких трудах А. Августина рассматриваются вопросы теории искусства.
4. Назовите произведения средневековых авторов, которые посвящены эстетике света, цвета, числа и пропорции, объясните их концептуальное содержание.
5. Объясните роль учебных пособий и наставлений в формировании творческого метода средневекового мастера.
6. Охарактеризуйте роль зрительных образов и место изобразительных искусств в суждениях И.Севльского, Г. Сен-Викторского и Ф.Аквинского
7. Объясните место и роль гуманистической историографии в развитии ренессансной теории искусства.
8. Назовите, какие морально-дидактические задачи ставили перед произведением искусства и архитектуры теоретики эпохи Возрождения, маньеризма, барокко и классицизма.
9. Какова связь теории “зрительной пирамиды” Л. Б. Альберти с оптиками Р. Гроссетеста и Р.Бэкона?
10. Объясните, есть ли связь теории искусства Леонардо да Винчи со средневековыми естественнонаучными энциклопедиями?
11. Почему Леонардо да Винчи назвал живопись наукой из наук?

12. Какова роль теории *disegno* в теоретических рассуждениях Дж. Вазари, Ф. Цуккарро и Д. Беллори.
13. В каких произведениях Дж.Локка закладываются основы теории искусства Просвещения?
14. Каковы задачи движения энциклопедистов во Франции, и какую роль они отводят искусству?
15. Какие просветительские задачи решает Д.Дидро в работах «Опыт о Живописи», «Салоны».
16. Какова роль мифологии, религии и природы в «Философии искусства» Ф. Шеллинга?
17. Какова роль природы в художественной теории Дж.Рескина и английского романтизма.?
18. Какова роль «Учения о цвете» И. Гете в формировании теории абстрактной живописи И.Иттена, П.Мондриана, В.Кандинского?
19. Каковы теоретические предпосылки развития семиотической теории искусства в работах
20. Объясните какова роль фрейдизма, теории бессознательного и сновидений в концепциях сюрреализма?
21. Какова роль метода свободных ассоциаций в теории деконструкции Ж.Дерриды?
22. Объясните роль «символического» бессознательного в теории искусства Ж.Лакана?
23. На чем основывается концептуальное обоснование гибридных типов искусства, "диссонантной красоты" и "дисгармоничной гармонии" в работах Ч.Дженкса?

Перечень тем для рефератов, докладов

1. Трактат теории мимесиса в «Поэтике» и «Политике» Аристотеля
2. Роль пифагорейской числовой эстетики в формировании теории универсальной пропорции в диалоге Платона «Тимей».
3. Учение Платона об идеях и его представления о роли художника в «Государстве»
4. Эллинистические авторы о влиянии медицинских идей Гиппократов на «Канон» Поликлета .
5. М.П.Витрувий о роли естественнонаучных знаний в профессии архитектора в трактате « Десять книг об архитектуре»
6. Движение апологетов и их роль в формировании раннехристианской теории искусства. Тертуллиан, Татиан, Климент Александрийский.
7. «Три слова в защиту иконопочитания» Иоанна Дамаскина и движение иконопочитателей.
8. Теория числа, пропорции, в трактате А.Августина «О музыке».
9. Псевдо-Динисий Арпагит о роли света, цвета, пропорции, числа в богословской теории искусства.
10. Исидор Севильский о роли естественнонаучных дисциплин в развитии средневековой теории искусства.
11. Гуго Сен-Викторский о морально-дидактических и познавательных функциях искусства.
12. Ф.Петрарка- и возрождение античной теории искусств.
13. Теоритические взгляды Л.Б.Альберти
14. Пропорциональность, как принцип природы: Л.Пачоли, Леонардо да Вичи, А.Дюрер.
15. Теория красоты и изящества Б.Варки.
16. Федерико Цуккарро: теория «*disegno*» в трактате «Идея живописцев, скульпторов и архитекторов».
17. Теоретические взгляды Р.де Пиля.
18. Н.Буало и Ш.Перро: спор «древних» и «новых».
19. Пуссенсисы и рубенссисы: теоретические взгляды Ш.Лебрена и Р.де Пиля.
20. У.Хогарт: «Анализ красоты»:о многообразии природных форм как теоретической

основе реализма.

21. Теоретические взгляды Д.Дидро в трактатах «Опыт о живописи» и «Салоны».
22. И. Лессинг и И. Винкльман: теоретические разногласия.
23. Теоретические взгляды М.Ломоносова.
24. История русского искусства М.Шувалова.
25. Роль религии и природного универсума в «Философии искусства Ф.Шеллинга «Хроматика» И.Гете
26. Теоретического обоснование беспредметности в искусстве : В.Кандинский, П. Мондриан,
27. А.Шопенгауэр и В.Воррингер о роли абстракции в искусстве
28. Теоретические взгляды В.Фаворского.
29. Семитические аспекты теории искусства Б.Успенского в работе «Семиотика иконы»
30. Психоанализ и теоретические взгляды на искусство З.Фрейда.
31. Теория бессознательного в творческих манифестах сюрреализма.
32. Семиотический анализ языка искусства в работе М. Баксандалла «Узоры интенции»
33. Визуальная семиотика в работе Р.Барта «Camera lucida».
34. Постмодернистские аспекты архитектурной теории Ч. Дженкса в работе «Язык архитектуры постмодернизма»
35. Символизация бессознательного в теории искусства Ж.Лакана

Перечень тем курсовых и дипломных работ

1. Неоплатонизм и теория универсальной пропорции в культуре Возрождения (Л.Пачоли, Л.-Б.Альберти, А.Дюрер, А.Палладио, В.Данти) .
2. Традиции античного цветоведения в теории искусства Возрождения (Л.Б.Альберти, Леонардо да Винчи).
3. Эстетика зрения в теории искусства Леонардо да Винчи.
4. «Витрувинская академия доблести» и теория пропорций А.Палладио
5. Взгляды И.Севильского на связь искусства и науки в трактате «Этимологии».
6. Учение о трех видах зрения и Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XV-XX вв Г.Сен-Викторского
7. Роль средневековых оптик в формировании ренессансной теории перспективы: от Р.Гроссетеста до Дж.Пэксама и Л.-Б.Альберти
8. Влияние средневекового энциклопедизма на ренессансную теорию искусства: от Альберта Великого до Леонардо да Винчи.
9. Интерпретация понятия «disegno» в теории искусства XVI-XVII вв.
10. Теория композиции и вопросы цветоведения в трактатах Р.де Пиля
11. Представления о роли света, цвета и композиции в теории искусства Д.Дидро.
12. Знаково-коммуникативные аспекты теории искусства Э.Кондильяка
13. Роль «Учения о цвете» Гете в формировании абстрактной теории искусства БАУХАУЗ: В.Кандинский, И.Иттен.
14. Концепция беспредметности в теории «супрематизма» К.Малевича
15. ВХУТЕМАС и Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XV-XX вв П.Флоренского
16. «Camera lucida» Р.Барта: вопросы визуальной семиотики.
17. «Правда живописи» Ж.Дерриды и теория деконструкции языка искусства.
18. Теория «символического бессознательного» Ж. Лакана и концепция произведения искусства как психоаналитической беседы.
19. Эстетика мимесиса и видообразующие принципы изобразительных искусств в работе «Что такое философия?» Ж. Делеза, Ф. Гваттари.
20. Теория диссонантной красоты в постмодернистской архитектуре Ч. Дженкса.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список источников и литературы

Обязательные источники:

Антология средневековой мысли. В 2 т.: СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 2001. (<http://www.krotov.info/acts/05/3/2001anto.htm>)

Античные мыслители об искусстве. М.: Искусство, 1938. 250 с.

Мастера искусств об искусстве: В 7 т. / Под общ. ред. А.А.Грубера.

- М.: Искусство, 1965-1970.

Называть вещи своими именами. Программные выступления мастеров западноевропейской литературы XX века. М., 1986. 329с.

Дополнительные источники:

Анналы, хроники, истории - <http://hbar.phys.msu.ru/gorm/chrons.htm>

Алберти Л.- Б. Десять книг о зодчестве. М.: Искусство, 1938

Аристотель. Этика . Политика а. Риторика . Поэтика . Категории .

Минск: Литература, 1998. - С. 1064-1112 //

http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm

Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX в. – антиэссенциализм, перцептуализм, институционализм. Антология. Екатеринбург: УрГУ, 1997. 250с.

Антология исследований культуры. Т.1: Интерпретации культуры. СПб.: Университетская книга, 1997. 269с.

Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс, 1994. 460с

Барт Р. Camera lucida. М.: Ad Marginem, 1997. 240с

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум. 1996. 360с.

Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 1995. 250с

Беллори Дж. П. Идея живописца , скульптора и архитектора избранная от естественных красот, превосходящая природу.// Панофский Э. ИДЕА. М.: Аксиома 1999. с.195-209.

Бретон А. Манифест сюрреализма.//<http://www.starat.narod.ru/pictures/surreal/manifest.htm>

Витрувий М.П. Десять книг об архитектуре. М.: Архитектура-С. 2006. 328с.

Винкельман И. Об искусстве древних. СПб.: Алетейя, 2000.

Гиберти Л. Комментарий 11.// Эстетика Ренессанса. М.: Искусство, 1981, с.341-355.

Гете И.В. Об искусстве. М.: Искусство, 1975. 623с.

Гоген П. Ноа Ноа. СПб.: Азбука-классика, 2007. 256с.

Данти В. О совершенных пропорциях.// Эстетика Ренессанса. М.: Искусство, 1981 - с.441-457.

Дали С. Дневник одного гения. М.: Искусство, 1995.

Дали С. 50 секретов магического мастерства. М.: Эксмо-Пресс, 2001. 192с.

Деррида Ж. О грамматологии. М.: Ad marginem, 2000. 512 с.

Делез Ж., Ф. Гваттари Что такое философия. М., 1998

Дидро Д. Дени Дидро об искусстве. М.: Искусство, 1936.

Дидро Д. Салоны. В 2-х т. М.: Искусство, 1989.

Дионисий Ареопагит. Мистическое богословие. М., 1993.

<http://www.krotov.info/acts/05/3/2001anto.htm>)

Дионисий Ареопагит. “О небесных иерархиях”. М., 1996.

<http://www.krotov.info/acts/05/3/2001anto.htm>)

Дженкс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М.: Стройиздат, 1985. 200с.

Джеймисон Ф. Теории постмодерна.// Искусствознание 1/01 М., 2001, с.111-123

Дольчи Л. Трактат о живописи.// Эстетика Ренессанса. М., 1981, с.457-485.

Дюбо Ж-Б. Критические размышления о поэзии и живописи. М., 1976

Дюрер А. Дневники. Письма. Трактаты. СПб.: Азбука, 2000. 704с.

- Ингарден Р.* “Лаокоон” Лессинга// Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.:Искусство, 1962. сс.114-154, 425-434.
- Интенциональность и текстуальность. Философская мысль Франции XX в. Томск, :Водолей, 1998.// <http://ru.philosophy.kiev.ua/library/misc/intent/index.html>.
- Кандинский В.* Избранные труды по теории искусства в 2 тома. М.: Гилея, 2001.
- Иттен И.* Искусство цвета. М.: Д.Аронов, 2000.96с.
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Itten/index.php
- Иттен И.* Искусство формы. М., Д.Аронов, 2001.136с.
- Кандинский В.* О духовном в искусстве. М.:Искусство,1992//
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Kandinsk/_Index.php
- Карус К.Г. Фридрих –пейзажист.*// Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006.сс.497-505.
- Леонардо да Винчи.* Избранные произведения. В 2-х т. М.,1998
- Лессинг Г.Э.* Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М. .:Искусство .:Искусство 1957.250с.
- Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М. .МГУ,1981.
- Лакан Ж.* Семинары. Книга 1-2. М.: Гнозис; Логос, 1998.
- Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998.
- Ломаццо Д.П.* О прекрасных пропорциях.Комментарий к “Пиру” Марсилио Фичино. //Панофский IDEА. СПб.:Аксиома,1999.сс.195-209.
- Микеланджело.* Письма.Поэзия.СПб.:Азбука.640с.
- Малевич К.* Соч.в 5 т.М.:Гилея,1996.
- Мандер К.* Книга о художниках. СПб: Азбука-классика, 2007. 544с
- Платон.* Избранные диалоги. М.:АСТ, 2006, с.195-254; 400-480.
- Петрарка Ф.* Эстетические фрагменты. М.: Искусство, 1982.367с.
- Пространство другими словами: Французские поэты XX века об искусстве. СПб: Изд-во Ивана Лимбаха, 2005 .304с.
- Раушенбах Б.В* Системы перспективы в изобразительном искусстве: общая теория перспективы, М.: Наука, 1986
- Раушенбах Б.В* Геометрия картины и зрительное восприятие, М.: Интерпракс, 1994. 320 с.
- Рескин Дж.* Семь светочей архитектуры. СПб:Азбука-классика, 2007.320с.
- Рунге Ф.О.Из писем.*// Эстетика немецких романтиков. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. сс.448-480.
- Руссо Ж.Ж.* Об искусстве. Статьи, высказывания, отрывки из произведений. М.:Искусство,1959.230с.
- Фридрих К.-Д.* Письмо профессору Шульцу. Высказывания при осмотре картин.// Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006.сс.492-496, 505-521.
- Фрейд З.* Художник и фантазирование. М.: Республика, 1996.400с.
- Хогарт У.* Анализ красоты. М.: Искусство, 1987.250с.
- Шеллинг Ф.В.И.* Философия искусства. М.Мысль,1966-205с.
- Штелин Я.* Записки об изящных искусствах в России: В 2 т. М. 1990. Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006. 575 с..
- Юнг К.Г., Нойманн Э.* Психоанализ и искусство. М.: Рефл-бук, 1998.304с.
- Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas/ Ed. By Charles Harrison and Paul Wood. Oxford , 1999.
- From the Classicists to the Impressionists. A Documentary History of Art and Architecture in the 19-th century. Selected and ed.by E.G.Holt.- N.Y.-1966.
- Neoclassicism and Romanticism 1750-1850. Sources and 46 Documents. Vol.1-2.N.Y., 1970.
- Reynolds J.* Discourses on Art.- N.Y., 1961

Обязательная литература:

- Басин Е.Я.* Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. 240 с (<http://www.philosophy.ru/edu/ref/basin/index.html>)
- Библиотека Якова Кротова. (http://www.krotov.info/spravki/help/var/ind_libr.html)
- Бычков В.В.* Малая история византийской эстетики. (http://www.krotov.info/lib_sec/02_b/bych/kov_01.htm)
- Ильин И. П.* Модернизм от истоков до конца столетия М.: Интрада, 1998
- История всемирной литературы: В 9 томах. М.: Наука, 1983-1994.- <http://feb-web.ru/feb/ivl/default.asp>
- Ильин И. П.* Модернизм: словарь терминов. М.: Интрада, 2001
- Лиманская Л.Ю.* Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. М.: РГГУ, 2008. 351с.
- Лосев А.Ф.* История античной эстетики. Т.2. Софисты. Сократ. Платон. М.: Искусство, 1969. -http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev2_HistEst/2Los_index.php)
- Лосев А.Ф.* История античной эстетики .Аристотель и поздняя классика. Т 4. М.: "Искусство", 1975(<http://www.psylib.ukrweb.net/books/lose004/index.htm>)
- Лосев А.Ф.* Эстетика Возрождения (<http://www.philosophy.ru/library/losef/renaesth/index.html>)
- История эстетической мысли в 5 т. М. : Искусство, 1985-1986.// http://yanko.lib.ru/books/cultur/hist_of_aesth_of_mind-2-ru=a.htm)
- Эстетика Ренессанса. В 2-х т. М.: Искусство, 1981.
- Электронная библиотека по культурологии Гумер-http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/index.php
- История становления науки и техники- <http://hbar.phys.msu.ru/gorm/ahist.htm>

Дополнительная литература:

- Аверинцев С.* Образ античности. СПб.: Азбука-классика, 2004. 480с.
- Аверинцев С.С.* Литературные теории в составе средневекового типа культуры.// Проблемы литературной теории в средние века в Византии и латинском средневековье. М., 1986. с.5-19.
- Альберти Леон-Батиста . 1404-1472. Л.: Наука, 1977. 263 с .
- Альберти Л.-Б. и культура Возрождения. . М.: Наука, 2008. 343с.
- Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга, М., 1967;
- Верцман И. Е. Эстетика Дени Дидро // Проблемы художественного познания, М., 1967;
- Баткин Л.М.* Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М.: Искусство, 1990. - 415 с.
- Басин Е.Я. Искусство и коммуникация. М.: МОНФ, 1999. 240с.
- Бычков В.В.* Эстетика отцов церкви. Апологеты. Блаженный Августин. М. : Ладомир, 1995. 350с.
- Габитова Р. М.* Эстетика немецкого романтизма. М.: Наука, 2000. 220с.
- Грякалов А.А.* Структурализм в эстетике. (Критический анализ) Л.: ЛГУ, 1989. 173с
- Данилова И.Е.* Искусство Средних веков и Возрождения. М.: Искусство, 1984.
- Дажина В.Д.* L'Accademia delle Arti del Disegno: новый феномен в художественной жизни Флоренции конца Возрождения.// Искусство Италии 16-18 в.-М.: Наука, 1997, С.37-73.
- Зубов В.П.* Труды по истории и теории архитектуры. М.: Искусствознание, 2000. 528 с.
- Зубов В.П.* Леонардо да Винчи и работа Вителло "Перспектива".// Труды Института истории естествознания и техники. АН СССР. т.1 М.: Наука, 1954. с.219-248.
- Зубов В.П.* Архитектурная теория Альберти. СПб.: Алетейя, 2001. 461с.
- Зубов В.П.* Метод и путь изучения хроматики Гете.// Вопросы искусствознания X1(2/97) - М., 1998, с.605-623.

- Зубов В.П.* Избранные труды по истории философии и эстетики, 1917—1930 . М.: Индрик, 2004. 446 с.
- Ильин И.* Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада, 1996. 230 с.
- Каган Ю.М.* Платон и слова, обозначающие свет и темноту// Платон и его эпоха. М., 1979 с.303-324.
- Кессиди Ф.Х.* От мифа к логосу. (Становление греческой философии)- М.:Алетей, 2007. 200 с.
- Кессиди Ф.Х.* К истокам греческой мысли. М.: Алетейя, 2001. 220 с.
- Котанджан Н.Г.* Цвет в изобразительном языке средневековой живописи.//Советское искусствознание-79, вып.1. М., 1980, 66 -88.
- Лиманская Л.Ю.* Эрнст Гомбрих и язык формы в теории искусства XX века.// Исствознание 1/01 с.87-106
- Лиманская Л.Ю.* Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XV-XX вв в аспекте культурно-исторического опыта. М.:РГГУ, 2004
- Лиотар Ж.-Ф.* Состояние постмодерна. Спб.: Алетейя, 1998.
- Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. Семиотические исследования по истории искусства.- М.:Наука, 1970//www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php
- Лотман Ю.М.* Семиотика кино и проблемы киноэстетики. Таллин: Ээсти Раамат, 1973. 200 с.
- Михайлов Б.П.* Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М., 1967. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М., 1987.
- Недович Д.* Поликлет. М.: Искусство, 1938. 120 с.
- Образы любви и красоты в культуре Возрождения. . М.: Наука, 2008. 275 с.
- Попова О.С.* Свет в византийском и русском искусстве 12-14 в.//Советское искусствознание-77, вып.1 М., 1978, с.75-100.
- Панофский Э.* ИДЕА. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб.:Аксиома, 1999. 228 с.
- Панофский Э.* Ренссанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб:Азбука-классика, 2006. 544 с.
- Панофский Э.* Смысл и назначение изобразительного искусства. СПб.: Академический проект, 1999. 394 с.
- Петрович Д.* Теоретики пропорций. М.: Стройиздат, 1979. 192 с.
- Рыклин М. К.* Деконструкция и деструкция. М.: Логос, 2002
- Фуртай Ф.* Записки средневекового масона. Альбом Виллара де Оннекура СПб.: Алетейя, 2008. 248 с.
- Художественный язык средневековья. М.Наука, 1982. 320 с.
- Хёйзинга Й.* Осень Средневековья. М.: Прогресс - Культура, 1995. - 416 с.// <http://filosof.historic.ru/books/item/>.
- Эко У.* Отсутствующая структура. Введение в семиологию. М.: Петрополис, 1998. 656 с .

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsuh.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база образовательного учреждения: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

1. Windows
2. Microsoft Office

8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.
- для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа. Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом,

или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.
- для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа;
 - в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:
 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
 - дисплеем Брайля PAC Mate 20;
 - принтером Брайля EmBrailleViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
 - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

ТЕМА 1.

Основные понятия и направления античной и христианской теории искусства в средние века.

1. Эстетика света и цвета в античной теории искусства от Анаксагора, Гераклита, Эмпедокла до Платона и Аристотеля.
2. Роль теории мимесиса и пифагорейской числовой эстетики в создании художественных канонов: Поликлет и Витрувий.
3. Движение апологетов и их роль в формировании раннехристианской теории искусства. Тертуллиан, Татиан, Климент Александрийский.
4. Роль каппадокийского кружка в формировании христианской теории искусства. Иоанн Дамаскин и движение иконопочитателей.
5. Аврелий Августин, Псевдо-Дионисий Ареопагит и средневековый неоплатонизм о роли света, цвета, пропорции, числа в богословской теории искусства.
6. Роль естественнонаучных дисциплин в развитии средневековой теории искусства. От Исидора Севильского Кассиодора до Роджера Бэкона

Контрольные вопросы

1. Какие аспекты эстетики мимесиса затрагивают Платон в трактате «Государство» и Аристотель в «Поэтике»? Найдите черты сходства и различия в их интерпретации роли мимесиса в искусстве.
2. Раскройте связь познавательных и эстетических функций зрительных образов у Платона и Аристотеля. Приведите примеры их рассуждений на эту тему.

3. 3.Какие сочинения христианских апологетов сыграли важную роль формировании средневековой теории искусства?
4. Какие сочинения иконопочитателей сыграли важную роль в формировании христианской теории искусства?
5. Какова роль средневекового аристотелизма и средневековых энциклопедий в теории искусства?
6. Какую роль сыграл средневековый неоплатонизм в развитии средневековой эстетики света и цвета?

Источники:

Обязательные

Мастера искусства об искусстве. Т.1, с.56-79

Антология мировой философии. Т.2., с.24-67.

Дополнительные:

Августин А. О порядке // Об истинной религии. Теологический трактат. - Мн.: Харвест, 1999. - 1600 с. (Классическая философская мысль).С.141-213.//

<http://filosof.historic.ru/books>

Иоанн Дамаскин «Три слова в защиту иконопочитания». СПб.:Азбука-классика, 2008.192с.// <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/dam1.htm>

Виллар де Оннекур. Страницы из «Альбома»// *Зубов В.П.* Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000. С.343-352.

Гуго Сен Викторский. Семь книг назидательного обучения или Дидаскалион//Антология средневековой мысли. СПб., 2001. с.294-298// http://www.krotov.info/acts/12/2/gugo_sv2.htm

Гуго Сен Викторский. О созерцании и его видах //Антология средневековой мысли. СПб., 2001. с.342-352// http://www.krotov.info/acts/12/2/gugo_sv3.htm

Мастера искусства об искусстве. Т.1.М:Искусство, 1965.

Дионисий Ареопагит “О небесных иерархиях”. М.,1996.//

<http://www.krotov.info/acts/05/antolog/page23.htm#01>

Исидор Севильский. Этимологии, или Начала в XX книгах.– Кн. I – III: Семь свободных искусств. СПб.: Евразия, 2006. – 352 с..

Иеромонах Дионисий Фу р н а г р а ф и о т . Ерминия, или наставление в живописном искусстве. Показание размеров человеческого тела (51)

Перевод еп. Порфирия.Труды Киевской Духовной Академии. Киев, 1863. //<http://nesusvet.narod.ru/ico/books/erminiya>.

Литература:

Обязательная

Басин Е.Я. Эстетика средних веков// Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. //<http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/basin/index.html>

История эстетической мысли т.2 с5-91.

Панофский Э. “Idea.” М.,1999,

Средние века. .8-24.

Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. Искусствознание, 2000-528 с.

Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. М:РГГУ, 2008. с.139-164

Муратова К. Мастера французской готики. М.:Искусство,1986.

Дополнительная:

Аверинцев С.С. Литературные теории в составе средневекового типа культуры.

//Проблемы литературной теории в средние века в Византии и латинском средневековье. М.,1986.

Басин Е.Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. 240 с//

<http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/basin/index.html>

Брук К. Возрождение XI1 века.// Богословие в культуре Средневековья. К.,1992 С.119-227.

Бычков В.В. Византийская эстетика. М.,1990.

Бычков В.В. Эстетика Аврелия Августина. М.,1979.

- Бычков В.В.* Эстетическое значение цвета в восточно-христианском искусстве. // Вопросы истории и теории эстетики. М., 1975.
- Котанджян Н.Г.* Цвет в изобразительном языке средневековой живописи. // Советское искусствознание-79, вып. 1 - М., 1971. с. 66-88.
- Лиманская Л.Ю.* Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XV-XX вв в аспекте культурно-исторического опыта. М.,: РГГУ, 2004-223 с.
- Муратова К.* Мастера французской готики. М., 1986.
- Панофский Э.* Готическая архитектура и схоластика. // Богословие в культуре средневековья. К., 1992, С. 49-79.
- Попова О.С.* Свет в византийском и русском искусстве 12-14 вв. // Советское искусствознание-77, вып. 1, М., 1978, с. 75-100.
- Уколова В.И.* Рождение средневекового энциклопедизма. Исидор Севильский // http://antology.rchgi.spb.ru/Isidorus_Hisp/medenc.htm
- Художественный язык средневековья. М., 1982.
- Хейзинга И.* Осень средневековья. М., 1988.

ТЕМА 2.

Натурфилософские основания ренессансной теории искусства

1. Роль “*Divino Natura*” в формировании гуманистической концепции искусства. Трактат Петрарки “Лекарства от превратности судьбы” и его влияние на ценностные представления о искусстве.
2. Роль понятий “композиция” и “зрительная пирамида” в теории искусства Л.Б.Альберти.
3. Свет, цвет и тень как отражение принципа “*varietas*” “Трактате о живописи” Леонардо да Винчи.
4. Пропорциональность как принцип природы в трактатах о пропорциях Па Чоли, Данти, Дюрера, Ломатцо.

Контрольные вопросы:

1. Объясните теоретическое содержание понятий “композиция”, “зрительная пирамида”, “перспектива” у Л.-Б. Альберти.
2. Раскройте сущность высказывания Леонардо «живопись-наука из наук».
3. Поясните роль тезиса, “пропорциональность, как принцип природы” в ренессансных теориях пропорций.

Источники:

Обязательные:

Мастера искусства об искусстве т.2, с.23-68, 74-105.

Дополнительные:

- Альберти Л.-Б.* Десять книг о зодчестве. В 2-х т. М.: искусство, 1935-1937.
- Альберти Л.-Б.* О зодчестве. Подборка текстов по теме «Храм, дворец, вилла». // Леон Батиста Альберти и культура Возрождения. М., 2008. сс. 245-341.
- Данти В.* О совершенных пропорциях. // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС. 441-457.
- Варки Б.* Диспуты. // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС. 389-411.
- Варки Б.* Книга о красоте и грации. // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.1. СС. 369-377.
- Дюрер А.* Книга о живописи. Четыре книги о пропорциях. // А. Дюрер. Дневники. Письма. Трактаты. СПб.: Азбука, 2000. СС. 71-85, 218-298
- Леонардо да Винчи.* Избранные произведения в 2-х т. М., 1998.
- Ломатцо Дж. П.* “О прекрасных пропорциях” // Панофский Э. IDEA .М., 1999 с. 100-195.
- Пачоли Л.* О божественной пропорции. // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС. 373-389
- Петрарка Ф.* Эстетические фрагменты. М.: Искусство, 1982. 367с.
- Палладио А.* Об архитектуре. // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС. 499-517.
- Пино П.* Диалог о живописи. // Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС. 485-499.

Литература:

Обязательная:

Е.Я. Басин. *Эстетика Возрождения // Искусство и коммуникация: очерки из истории философско-эстетической мысли.* // <http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/basin/glava3.html>

Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.Искусство.//

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev_EstetVoizr/_Index.php

Лиманская Л.Ю. Оптические миры. Эстетика зрения и язык искусства. М.:РГГУ, 2008.с.172-223.

Панофский Э. IDEA. СПб.: Аксиома, 1999. сс.32-53.

Панофский Э. Ренссанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб.: Азбука – классика.2006.с.49-103, 254-319.

Дополнительная:

Альберти Л.-Б. М.:Наука,1977.

Альберти Л.-Б. и культура Возрождения. . М.:Наука,2008.343с.

Басин Е.Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. 240 с//

<http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/basin/index.html>

Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М.:Искусство,1991.

Данилова И. Е. О искусстве средних веков и возрождения. М.:Искусство,1984.

Зубов В.П. Архитектурная теория Л.-Б. Альберти . СПб.: Алетейя, 2001.

Лиманская Л.Ю. Глаз как «мастер астрономии»: универсальная механика и наука

живописи Леонардо да Винчи. Вопросы истории естествознания и техники №3, 2006

Лиманская Л.Ю. Теоретические трактаты, письма и документы об искусстве XV-XX вв в аспекте культурно-исторического опыта. М.,:РГГУ, 2004-223 с.

Образы любви и красоты в культуре Возрождения. . М.:Наука, 2008.275с.

Петрович Д. Теоретики пропорций. М., 1976. СС.110-165.

Gombrich E. H. The Renaissance Theory of Art and the Rise of Landscape.

//Norm and Form. Studies in the Art of the Renaissance.N.Y,1978 . P.107-122.

Gombrich E. H. The Style all'antica: Imitation and Assimilation.// Norm and Form.-P.122-129.

Panofsky E. The “Codex Huygens And Leonardo daVinci’s Art Theory”. London, 1940.

Walker D. P. Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella.-London,1958.

ТЕМА 3.

Роль естественнонаучных представлений и натурфилософии в формировании теории искусства Нового времени

1. Теория “Disegno” и поэтика художественного языка в теории искусства 17 в. Ф.Цуккарро, Дж.Беллори и академические диспуты об отношении поэзии к живописи.
2. “Поэтика” и “Риторика” Аристотеля в прочтении Э.Тезуаро и Дж.Б. Марино.
3. Музыкальная теория Царлино и истоки теории “модусов” Н.Пуссена.
4. Диспут И.Винкельмана и И.Лессинга об отношении поэзии к живописи.
5. Ж.Б. Дюбо и Д.Дидро о искусстве как реальности, выраженной в чувственном восприятии предметов.

Контрольные вопросы:

1. Раскройте суть теоретического содержание понятия “disegno” у Ф.Цуккарро и Беллори.
2. Какова связь музыкальной теории Царлино и теории «модуса» Н.Пуссена
3. Раскройте теоретические аспекты дискуссии между «древними» и «новыми» , «пуссенсистами» и «рубенсистами», в чем различия между суждениями Ш.Перро и Н.Буалло, В.Лебрена и Р.де Пиля..
4. Объясните какова роль Дж.Локка, Д.Дидро в развитии теории искусства западноевропейского и русского Просвещения.

Источники.

Обязательные:

Беллори Дж. Идея живописца, скульптора и архитектора, избранная от естественных красот, превосходящая природу.// Панофский Э. IDEA СПб.,1999 . СС.195-209.

Дидро Д. Собр. соч. т.6- М.,1946.с.34-56

Дюбо Ж.-Б. Критические размышления о поэзии и живописи М.1986, с.58-90

Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М.,1957., с.23-48.

Ломоносов М. В. Избранные философские произведения. М.: Госполитиздат, 1950

Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и

трактатов: В 7 т. Т 4-6. М., 1969.

Дополнительные источники:

Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения/Гос.Эрмитаж.-СПб.:Алетейя,2000.-800 с.:

Дидро и Екатерина II. Их беседы, напечатанные по собственноручным запискам Дидро с пояснительным очерком и примечаниями Мориа Турне". СПб., 1902.

Дидро Д. Дени Дидро об искусстве. М.:Искусство, 1936.

Дидро Д. Салоны.В 2-х т. М.:Искусство,1989.

Ломоносов М. Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников.

Суждения потомков. Стихи и проза о нём / М.: Современник, 1989

Новиков Н.И. Избранные произведения. М; Л., 1951.

Пиль Р. Беседы о понимании живописи и о том, как должно судить о картинах.//П.П.Рубенс. Письма, документы, суждения современников. М., 1977.с.366-396.

Роже де Пиль. Понятие о совершенном живописце служащее основанием судить о творениях живописцев; и Примечание о портретах. / Переведено Коллежским Ассессором Архипом Ивановым. СПб, 1795

Руссо Ж. Ж. Об искусстве. Статьи, высказывания, отрывки из произведений. М.,1959.

Цуккарро Ф. Идея живописцев, скульпторов и архитекторов.//Эстетика Ренссанса.Т.II. М., 1981.с.527-537.

Хогарт У. Анализ красоты. М.,1987.

Литература:

Основная:

*Басин Е. .Я.*Эстетика Просвещения. // Искусство и коммуникация. М., 1999. //

<http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/basin/glava4.html>

Валицкая А.П. Русская эстетика XVIII века. М., 1983.

Голенищев-Кутузов И.Н. Барокко и его теоретики.-// 17 век в мировом литературном развитии. М.,1969, С.102-153.

История эстетической мысли т.2. М.,1986, С.129-359.

Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства.М.2008 сс.242-294.

Дополнительная:

Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга, М.Искусство, 1967.

Асмус В.Ф. Немецкая эстетика 18 в. М.,1976.

Барокко. Классицизм. Проблема стилей в западно-европейском искусстве 15-17 веков. М.,1966.

Басин Е.Я. Искусство и коммуникация (очерки из истории философско-эстетической мысли). М.: Издательский центр научных и учебных программ, 1999. 240 с//

<http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/ref/basin/index.html>

Верцман И. Е. Эстетика Дени Дидро // Проблемы художественного познания, М., 1967;

Эстетика Д. Дидро и современность. М.,1989.

Bosshard W. Winckelmann Aesthetik der Mitte/ Zurich, 1960.

Gombrich E.H. Reynold's Theory and Practice of Imitation.// Norm and Form.-P.129-137.

Hipple W. The beautiful, the sublime, the picturesque in 18 century British aesthetic theory. Cardondale the Southern Illinois univers.press,1957.

Matlon D. Studies In Seicento Art and Theory. London, 1947.

ТЕМА 4.

Теоретические основы и понятия художественных концепций романтизма, модернизма и постмодернизма

1. Природный универсум в художественных теориях Шеллинга, Новалиса и пейзажах О.Рунге и К-Д. Фридриха.
2. Роль философии А. Шопенгауера в формировании теории абстрактного искусства В.Воррингера.

3. Натурфилософские основания художественных концепций П. Мондриана, П.Клее, В.Кандинского.
4. Семиотические аспекты теории искусства: М.Шапиро, Ю.М.Лотмана, М. Баксандалла Р.Барта.
5. Теория бессознательного в художественных концепциях постмодернизма.

Контрольные вопросы:

1. Какова роль искусства, религии и природного универсума в теориях искусства Ф.Шеллинга, И.Гете, Р.Шатобриана, В.Жуковского, Н.Гоголя.
2. Назовите философские предпосылки теоретического обоснования беспредметности в трудах В.Воррингера, В.Кандинского, П. Мондриана, .
3. Объясните черты концептуального сходства и различия между концептуальным обоснованием В.Гропиусом БАУХАУЗ и методами преподавания П.Флоренским и В.Фаворским во ВХУТЕМАС.
4. Какова роль бессознательного, теории сновидений и принципа свободных ассоциаций в концептуальных обоснованиях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.

Источники:

Обязательные:

Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006.с.с.448-490.

Называть вещи своими именами: программные выступления мастеров западно-европейской литературы XX века. М.,1989.с.12-35, 56-78, 98-109, 143-178.

Дополнительные:

Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика. М.,1994.

Гете И.В. Об искусстве. М.: Искусство, 1975.623с.

Деррида Ж. О грамматологии. М.,2000

Делез Ж., Гваттари Ф. Что такое философия? М.,1998.

Дали С. Дневник одного гения. М.,1989.

Дали С. 50 секретов магического мастерства.М.,2000

Иттен И. Искусство цвета. М.: Д.Аронов, 2000.96с.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Itten/index.php

Иттен И. Искусство формы. М., Д.Аронов, 2001.136с.

Кандинский В. О духовном в искусстве. М.:Искусство,1992//

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Kandinsk/Index.php

Кандинский В. Избранные труды по теории искусства в 2 тома. М.: Гилея, 2001.

Лакан Ж. Семинары. Книга 1-2. М.: Гнозис; Логос, 1998.

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. СПб.: Алетейя, 1998.

Малевич К. Соч.в 5 т.М.:Гилея,1996.

Рескин Дж. Семь светочей архитектуры. СПб:Азбука-классика, 2007.320с.

Рескин Дж. Лекции об искусстве. М.: БГС-ПРЕСС, 2006.

Рунге Ф.О.Из писем.// Эстетика немецких романтиков. СПб.: Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2006. сс.448-480.

Фридрих К.-Д. Письмо профессору Шульцу. Высказывания при осмотре картин.//

Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006.с.с.492-496, 505-521.

Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1996.400с.

Шеллинг Ф.В.И. Философия искусства. М.Мысль,1966-205с.

Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006. 575 с..

Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М.: Рефл-бук, 1998.304с.

Art in Theory 1900-1990. An Anthology of Changing Ideas/ Ed. By Charles Harrison and Paul Wood. Oxford , 1999.

From the Classicists to the Impressionists. A Documentary History of Art and Architecture in the 19-th century. Selected and ed.by E.G.Holt.- N.Y.-1966.

Neoclassicism and Romanticism 1750-1850. Sources and 46 Documents. Vol.1-2.N.Y., 1970.

Reynolds J. Discourses on Art.- N.Y., 1961

Литература:

Обязательная:

Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М., 1995 с.23-56
Грякалов А. Структурализм в эстетике. Л., 1989.
 Семиотика. Коммуникации. Стилль. М., 1983с
Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. -М., 1996.
 Эстетика французского романтизма. М., 1982.

Дополнительная:

Ильин И. Теория знака Ж. Дерриды и ее воздействие на современную критику США и Западной Европы. // Семиотика. Коммуникации. Стилль. -М., 1983с. 186-207.
Ильин И. Постмодернизм. М., 1999.
 Проблемы современной стилистики. М., 1989.
Подорога В. Видеть и говорить. Мишель Фуко и живопись. //
 Феноменология тела. Введение в философскую антропологию. М., 1995
Турчин В.С. По лабиринтам авангарда. М., 1993.
 Concepts of Modern Art: From Fauvism to Postmodernism . London, 1994.
 Concepts of Modern Art.- Penguin books, 1974.
Davis D. Artculture: Essays on the Post-modern.- N.Y., 1977.
Osborn H. Abstraction and Artifice in XX -century Art. Oxford, 1979.
Rosenberg H. The de-definition of Art. Action Art to Pop to Earthworks. N.Y., 1972.

9.2. Методические указания к написанию письменных работ

Выбор темы письменной работы (диссертации) рекомендуется делать после ознакомления с содержанием программы курса, с учетом личной заинтересованности магистранта в проблеме. Выбор темы может быть сделан как на основании предлагаемого перечня тем, так и самостоятельно после консультации с преподавателем.

В письменной работе обязательно должен быть составлен план, включающий введение, главы (разделы) основной части, заключение, список источников и литературы с указанием авторов в алфавитном порядке, названия книги, места и года издания, причем указание источника необходимо давать в указанном порядке, так же, как и сноски в тексте, которые следует заключать в кавычки, сверху ставить порядковый номер и затем указание автора и исходных данных цитируемого источника следует расположить внизу страницы (1/ Иванов П.И. История искусства Рима.- М.: Наука, 1990- с.67)

Во *введении* следует обозначить актуальность выбранной проблемы, дать характеристику степени ее изученности в литературе, обозначить собственную точку зрения на рассматриваемый материал.

Далее следует определить *цель* написания работы, которая заключается в изучении исторической специфики жанра, основных элементов метода, концептуальных особенностей школы, к которой принадлежит рассматриваемый материал.

Затем необходимо поставить *задачи*, которые автор намерен решить в процессе написания работы. Для этого необходимо охарактеризовать источники, выявить их характерные особенности, на основе изучения которых можно изучить концептуальные особенности метода.

В основной части, разбитой на главы или разделы материал следует располагать по историко-типологическому принципу:

В главах (разделах) необходимо раскрыть исторические закономерности развития метода:

* При описании и анализе литературы, относящейся к Древнему миру или Средним векам, следует указать на специфику теоретических взглядов и литературных жанров и связанные с ними цели и задачи ранних (имплицитных) типов истории искусства. При описании и анализе памятников истории искусства, относящихся к Новому , Новейшему времени следует выявить принадлежность автора к той или иной эстетической системе взглядов (например к эстетике барокко, классицизма, романтизма, модернизма, постмодернизма). Важно проследить взаимосвязь эксплицитной художественной идеологии и сюжетно-тематических, жанровых задач , решаемых в теории искусства.

- * При описании и анализе произведений Нового и Новейшего времени следует учитывать роль открытий в области археологии, географии, истории культуры, оказавших влияние на развитие теории искусства. Важно проследить развитие и специфику историко-искусствоведческого мышления, особенности принципов систематизации и описания образного языка искусства.
- * При описании и анализе произведений модернизма, постмодернизма следует учитывать появление новых подходов к пониманию истории искусства, учитывать роль плюрализма в развитии исторического дискурса, отказ от линейности исторического повествования и следование принципу «содружества» исторических периодов.

В *заключении* важно сформулировать основные положения работы, подвести итоги и сделать выводы. Следует показать культурно-историческую роль и художественное своеобразие анализируемого материала, его место и роль в истории теории искусств.

После заключения следует список источников и используемой литературы в алфавитном порядке.

- * Объем реферата работы не менее 10-15 стр. (14 кегль, полуторный интервал)
- * Объем магистерской диссертации работы не менее 80 стр. (14 кегль, полуторный интервал)

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНА

Дисциплина является частью вариативного цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 50.04.03 – История искусств. Дисциплина реализуется на факультете кафедрой теории и истории искусства.

Цель курса – сформировать у студентов представление об основных путях развития теории искусства, продемонстрировать методологический потенциал и историческое своеобразие теоретических школ и направлений.

Задачи дисциплины:

- изучить основные подходы к изучению теории искусства в современной российской и зарубежной науке;
- сообщить расширенные сведения об исторических этапах развития теории искусства;
- ознакомить магистрантов с исторической эволюцией представлений об основных понятиях теории искусства: свет, цвет, композиция, перспектива, художественный образ, стиль;
- охарактеризовать исторические методы теоретического анализа и интерпретации изобразительного языка искусства;
- показать особенности понятийного аппарата современных теоретических концепций; продемонстрировать связь понятийного аппарата теории искусства с различными художественными стилями и направлениями;
- научиться определять и проследивать взаимосвязь теории искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох;
- научиться самостоятельно анализировать динамику развития отдельных теоретических школ и направлений

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

ПК-1 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-1.1 Способен к организации и подготовке проведения научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-1.2 Способен к осуществлению с поэтапным контролем и проверкой научно-исследовательских работ, в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин программы магистратуры;

ПК-2 Способностью к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов⁴

ПК-2.1 Способен анализировать результаты научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК-2.2 Способен обобщать и излагать полученные результаты с учетом требований и норм современных междисциплинарных подходов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные стилистические и иконографические особенности художественных школ в западноевропейском искусстве XV-XVIII столетия;
- основные концептуальные направления развития теории искусства;

- теоретические концепции XV-XVIII вв.;
- роль теории в формировании образного языка изобразительного искусства XV-XVIII вв.;

Уметь:

- анализировать теоретические методы работы с памятниками изобразительного искусства и литературы;
- проводить научно-исследовательские работы в области истории искусства;
- интерпретировать влияние теоретических взглядов XV-XVIII вв. западноевропейской теории искусства;
- анализировать теоретические методы работы с памятниками изобразительного искусства и литературы;

Владеть:

- теоретическими методами интерпретации и контекстуальным анализом понятийного аппарата, используемого в различных теоретических школах XV-XVIII вв.;
- понятийным аппаратом истории искусства, ориентироваться в методологии истории искусства;
- понятиями теоретических школ направлениях XV-XVIII вв.;
- контекстуальным анализом понятийного аппарата, используемого в различных теоретических школах XV-XVIII вв.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме *экзамена*.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц.