

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГУ»)**

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

Кафедра теории и истории искусства

ТЕОРИЯ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 54.03.04 Реставрация

Направленность (профиль) «Консервация и реставрация памятников материальной культуры»

Уровень высшего образования бакалавриат

Форма обучения (очно-заочная)

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2023

Теория искусства
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 31.03.2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1 Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

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

1.2. 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 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 студентов 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 прослеживать 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, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций (модулю)

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, архитектуры и реставрации памятников культуры и искусства, рассматривать произведения искусства и архитектуры в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с	ОПК-1.1: Применяет полученные знания по истории и теории искусств с учетом культурно-исторического и идеологического контекста	Знать: - основные подходы к изучению теории искусства в современной российской и зарубежной науке; - основные достижения в области теории искусства; - историю и концептуальные особенности наиболее значимых российских и зарубежных теоретических школ и направлений; - теоретические особенности исторических канонов и концепций по теории искусства; Уметь: - представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением теории
	ОПК-1.2: Применяет полученные знания по истории и теории искусств для корректного понимания культурно-исторического контекста и законов его развития	

<p>религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>		<p>искусства;</p> <ul style="list-style-type: none"> - определять и проследить взаимосвязь теории искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох; - анализировать эвристический потенциал теоретических концепций; - проследить динамику развития отдельных теорий искусства и направлений в целом; - анализировать концептуальный и эвристический потенциал современной теории искусства; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - терминами и понятиями истории теории искусства; - основами теоретического анализа произведений искусства; - теоретическими понятиями и терминами; - навыками теоретического анализа образного языка изобразительного искусства; - умением представления результатов научных исследований в области теории искусства.
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Теория искусства» относится к обязательной части блока дисциплин учебного плана. Дисциплина реализуется на факультете кафедрой теории и истории искусства.

Для освоения дисциплины «Теория искусства» необходимы знания, умения и владения, сформированные в ходе изучения дисциплины «Введение в историю искусства», «История эстетических учений».

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения следующих дисциплин: «Историография истории искусства», «Методология истории искусства».

2. Структура дисциплины

Структура дисциплины для очной формы обучения

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа обучающихся с преподавателем 24 ч., самостоятельная работа обучающихся 84 ч.

3. Содержание дисциплины

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	ТЕМА 1. Роль эстетики мимесиса в формировании античной теории искусства	<p>Понятие мифа, мифологического сознания. Мифологические аспекты «метафорического» сопоставления природных, социальных, культурных объектов. Мифология и принципы персонификация природных объектов в искусстве. Антропоморфность природных объектов, и наоборот, присвоение мифологическим предкам природных (зооморфных) черт. Выделение философии из мифологии.</p> <p><i>Универсальный характер пифагорейской числовой эстетики, ее традиции в трудах Анаксагора, Гераклита, Эмпедокла, Платона и Аристотеля.</i></p> <p>Пифагорейское учение о числах. Число 10 - "четверица", как сумма первых четырех натуральных чисел ($10 = 1 + 2 + 3 + 4$) и выражение «вечно текущей природы»(Эмпедокл). Единица (<i>монада</i>), по как символ духа , из которой проистекает весь видимый мир, двойка (<i>диада</i>) ($2 = 1 + 1$) как символ материального атома, <i>триада</i> ($3 = 2 + 1$) как символ живого мира, <i>тетрада</i> ($4 = 3 + 1$), как символ целого, то есть видимого и невидимого, т.о. - <i>четверица</i> ($10 = 1 + 2 + 3 + 4$) символ всего сущего. Универсальный характер внутренних пропорций четверицы, его связь с естественными явлениями объективного мира. Закон колебания струны и пропорции музыкального звукоряда. Теория музыкального консонанса как отношение каждого элемента четверицы к предыдущему: октава (2:1), квинта (3:2), кварта (4:3). Учение Анаксагора о перспективе. Демокрит о "благорасположении" – эвфимии, как о светлой и радостной невозмутимости духа творящего субъекта. Эвфимия как внутренняя "симметрия" духа, необходимая для творчества. Учение пифагорейцев о музыкальном <i>катарсисе</i> как очищении души. Гераклит об очищении души огнем. Катарсис у Платона, как освобождение души от тела, от страстей, от наслаждений и приобщение к эйдетическому горизонту. <i>Учение Платона о космической пропорциональности.</i></p>

		<p>Роль золотого сечения, или гармонической пропорции в устройстве мироздания. Диалог «Тимей» и космология Платона, как учение о пяти "началах" или "стихиях": тетраэдре - как теле огня, октаэдре - как теле воздуха, гексаэдре – как теле Земли, икосаэдре, как теле воды, додекаэдре, как теле мира или вселенской души. Учение Платона об «идеях», об их познании, как способе постижения прекрасного в диалогах «Пир», «Федр».</p> <p><i>Функциональные особенности аристотелевской теории искусства, его новаторская проработка категорий мимесиса, катарсиса, калокагатии, энтелехии.</i></p>
--	--	--

Аристотелевская теория *мимесиса* как отражение органической связи естественнонаучного опыта и теории искусства. Искусство и природа как сферы осуществления *эйдоса* в материи. Концепция *катарсиса*, как «очищения», «просветления» в «Политике» и «Поэтике». Роль музыки и трагедии в достижении катарсиса. Связь идей Аристотеля с пифагорейской традицией, рекомендовавшей музыку для очищения души. Аристотель о катарсисе как основе эстетического переживания. Удовольствие в искусстве, как соответствие художественного образа разумной идее и разумным основаниям. Катарсис, как конечная цель искусства.

Учение Аристотеля о *калокагатии*, как о синтезе «прекрасного» и «хорошего» - морали и красоты. *Энтелехия* как процесс превращения бесформенной материи в нечто целостное и упорядоченное. *Энтелехия*, как трансформация неупорядоченного «вещества жизни» в упорядоченное «вещество формы». Роль искусства в осуществлении механизма *энтелехии* посредством создания художественной формы на основе порядка и гармонии, направленных на уравнивание страстей и достижение катарсиса. Роль Аристотеля в развитии европейской теории искусства.

Теория цветового консонанса и принципы античного цветоведения.

Пифагорейское учение об основных и дополнительных цветах в изложении Демокрита. Платон и Аристотель о простых и дополнительных цветах. 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 «Метеорологика». Цвет как видимое, как граница прозрачности, ее предел. Свет и тень как среда прохождения и распространения света и как условие появления цвета.

Влияние античной науки и теории искусства на художественные каноны.

Роль оптики и анатомии в формировании языка изобразительного искусства. Оценка медицинских взглядов Гиппократом Платоном и Аристотелем.

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 медицинский идей Гиппократом на «Канон» Поликлета. Плиний, Гален, Витрувий о «Каноне» Поликлета. «Десять книг об архитектуре»

		<p>М.П. Витрувия и его рассуждения о роли естественных наук в профессии архитектора. <i>Плотин и роль неоплатонизма в позднеантичной теории искусства.</i> Теория искусства в <i>Эннеадах</i> Плотина.</p> <p>Роль зрительных и слуховых восприятий, словосочетаний, мелодий и ритмов в формировании добродетелей. Красота как нематериальная сущность, или эйдос, объединяющий части во внутреннюю целостность. Эйдос как критерий эстетической ценности произведения. Красота, как результат борьбы духа с материей. <i>Неоплатонизм как связующее звено между античностью и христианством.</i> Влияние идей античных неоплатоников на труды А. Августина, Фомы Аквинского, Данте и гуманистическую мысль эпохи Возрождения.</p>
	<p>ТЕМА 2. Пути развития средневековой христианской и ренессансной теории искусства.</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 необходимой 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). <i>Особенности и пути развития византийской теории искусства. Иконборцы и иконопочитатели.</i> 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</p>

		цвета в трудах Псевдо-Дионисия Арнопагита (?-ок.500)
--	--	--

«О небесной иерархии» и «О божественных именах». Развитие богословской аргументации в защиту антропоморфных изображений Христа Иоанном Дамаскиным (675-753) и на VII Вселенском Соборе (Никея, 787). Трактат Дамаскина «Три защитительных слова в поддержку иконопочитания» - икона как отражение Евангелие. Иконописный канон как язык богообщения.

Влияние византийской науки на теорию искусства.

Соразмерность и оптические коррективы в трактатах Прокопия Кесарийского «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.).

Теория искусства западноевропейского средневековья.

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 (*liberales disciplinae*) - античная и средневековая классификация наук и образования. Семичастный канон, включающий с V в. тривиум (грамматика, риторика, диалектика) и квадривиум (арифметика, геометрия, астрономия, музыка)

Тривиум

- начальное образование (6 до 14 лет), дававшим практические знания и возможность занимать общественные должности.

Квадривиум – для ученых. Подробное изложение семичастного канона в трактате Марициана Капеллы (п.п. V в.) «О браке Филологии и Меркурия» как изложение образовательного минимума. 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

		<p>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 цветowych, буквенных,</p>
--	--	---

		<p>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>
		<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 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 М.-П. Витрувия в трактате Альберти «Десять книг о зодчестве» (1485). <i>Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: Теория перспективы и учение о пропорциях Филарете</i> (ок. 1400 – ок. 1469) – «Трактат об архитектуре» (1461–1464), Пьеро делла Франческа (ок. 1416-1492) «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).</p>

		Вазари
--	--	--------

		<p>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 Виньола (1570-1573) «Правило пяти ордеров архитектуры» (1562). «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>
	<p>ТЕМА 3. 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».</p> <p>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, 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”. 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</p>

формировании эстетических принципов академизма.
Формирование теоретических основ классицизма во Франции.

Французская Академия художеств и ее связь с итальянской академией св.Луки. Влияние флорентийского неоплатонизма на французскую теорию искусств

Н. Пуссен (1594-1665) и его теория «модусов» в письме к Шантелу (1639).

Н. Буало 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 Блонделя (1675-1683). Теоретические взгляды Клода Перро (1613–1688) , переводы Витрувия и собственные сочинения «Ордер пяти видов колонн согласно методу древних», выступление против догматического классицизма.

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. Полемика Ш.Перро с Буало в диалогах «Параллели между древними и новыми авторами» (1688-1697).

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).

Влияние естественнонаучных открытий на теорию искусства XVII-XVIII.

Зарождение идей Просвещения в Англии вт.пол. XVII в. Роль Дж .Локка (1632–1704) и его последователей- А. Э. Шефтсбери (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.

Влияние идей Дж. Локка на формировании эстетики французского и немецкого Просвещения.

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. Разработка Дюбо метода различения "естественных" и "искусственных" знаков в искусстве, влияние Дюбо на французскую и немецкую теорию искусства XVII - начала XIX в.

Движение французских энциклопедистов и их роль в формировании европейской и русской культуры Просвещения. 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. Э.Кондильяк -"Опыт о происхождении человеческих знаний" (1746) . 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.

Особенности теории искусства немецкого Просвещения.

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. Использование Винкельманом

		литературной теории классицизма для системного изложения истории античного искусства. Опыт изучения истории искусства как результата связи природной
--	--	--

		<p>среды и социальной жизни народа. Деятельность А.Р. Мэнгса и И. Винкельмана в Риме и западноевропейский неоклассицизм XVIII в. – нач. XIX в.</p> <p><i>Влияние идей просвещенного абсолютизма на русскую культуру и теорию искусства XVIII в.</i></p> <p>Н. И. Новиков(1744-1818) и пропаганда просвещения в журналах «Трутень»(1769-1771) и «Живописец»(1772-1773) «Санкт-Петербургские учёные ведомости»(1777), «Утренний свет» (1777-1780). Переписка Екатерины II, Бецкого с Д.Дидро, Вольтером и обсуждение роли искусства в эстетическом воспитании «нового человека»</p> <p>. 1767 г. Я. Штелин - издание "Известия о художествах России"(1767) –опыты системного изложения истории русского искусства. Идеи Просвещения и теория стилей М.В. Ломоносова(1711-1765) : критика "классической" теории трех "речений", попытка разобраться в "старинных штилях" по древним рукописям и документам, концепция взаимодействия "риторического", "пиитического", "исторического", "дидакалического" и "простого" стилей в трактате «Риторика» (1748). Ломоносов о роли науки в изобразительных искусствах: "Слово о пользе химии" (1751), "Предложение о учреждении здесь мозаичного дела" (1752). Арх. Иванов и его перевод книги Роже де Пиля «Понятие о совершенном живописце служащее основанием судить о творениях живописцев» (1789).</p>
	<p>ТЕМА 4. Теоретические основы художественных концепций романтизма, модернизма и постмодернизма.</p>	<p><i>Природный универсум в художественной теории романтизма.</i></p> <p>Романтизм как идейное и художественное направление в европейской культуре конца XVIII-XIX вв. Переосмысление идей Просвещения и утверждение культа природы, чувств и естественного в человеке. Антитеза «классицизм» – «романтизм», противопоставление классицистических норм романтической свободе творчества .</p> <p>В.Г. Вакенродер (1773-1798) «Сердечные излияния монаха — 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</p>

		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. *Английский романтизм* 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).

Теоретические особенности французского романтизма. 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». *Расцвет романтизма в России.* Теистические взгляды В.А.Жуковского (1783 - 1852) в сочинениях 1840-1850-х гг. - «О молитве», «О внутренней христианской жизни». Письмо к Гоголю «О поэте и современном его значении»(1848) – манифест русского романтизма. Произведение

		искусства, как отражение внутренней целостности мира, его совершенства со стороны формы, гармонии. Развитие романтической концепции искусства в труд
--	--	--

Н.В.Гоголя(1809-1852)-сборник «Арабески(1835).
Импрессионізм (фр. impressionnisme, от impression — впечатление), 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.

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 фиксации отдельных мгновений жизни к воплощению ее длительных состояний, материальных и духовных констант.

Теоретические направления авангарда.

Термин авангáрд (фр. *avant-garde*, «передовой отряд») как обобщающее название художественных течений в искусстве рубежа XIX-XX вв.
Экспериментальный характер

художественных

направлений авангарда. 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 *фовизма* (от фр. *fauve* - 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 *экспрессионізма* (от лат. *expressio*,

«выражение»), как искусства, направленного на передачу повышенной эмоциональной экспрессии в публикациях альманаха «*Синий всадник*» (1911).

Связь экспрессионизма с теорией театра, танца и музыки. Кубизм (фр- *Cubisme*) – 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

со средневековой геометрией. Ф.Т.Маринетти

«Первый манифест футуризма» (1910) - отказ от

идей аналитического кубизма 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. 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 миру, покрову, застилающему человеческое сознание». Историческая эволюция искусства как борьба против «визуального наваждения». Выделение двух типов искусства: "классического", основанного на "вчувствовании", пантеистическом любовании натурой и трансцендирующего, обращенного к сверхреальной "абстракции". В.Кандинский (1866-1944) – и формирование теоретических основ абстрактного искусства в трактате «О духовном в искусстве» (1910).

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). 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).

Модернизация цветового круга и расширение представлений о функциях дополнительных и контрастных цветов.

Развитие колористической концепции Гете и Рунге в форкurse 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). Модернизация методов

преподавания

во ВХУТЕМАС

(1920). Теории искусства

П.Флоренского(1882-1937) и В.Фаворского (1886-

1964) Разработка семиотических аспектов языка

искусства, трактовка художественных образов как

способов передачи содержания пространственно-

целостных явлений жизни в курсе лекций

Флоренского для ВХУТЕМАС «Анализе

пространственности и времени в художественно-

изобразительных произведениях»(1924—

1925). Перевод Фаворским книги А.

Гильдебрандта

«Проблема формы в изобразительном искусстве»

(1914) и влияние идей Гильдебрандта на теорию

композиционных концентраторов.

Разработка Фаворским

теории детерминации трёх форм цельности

— авторской, литературной и ретроспективной, как

основа современной трактовки художественного

времени. Теория композиции, как процесса

воспроизведения зрительных впечатлений на

плоскости, в работах «Анализ зрения.

Изобразительная плоскость. Определение

конструкции и композиции», «О перспективе и

возможности композиции при перспективном

изображении», методических записках к «Курсу

композиции» (1921—1926).

Теория искусства модернизма и постмодернизма.

Семиотика как методизучения

закономерностей движения и преобразования

текстовых и знаковых форм в культуре и искусстве.

Понятие семиотической схемы и ее использование при

анализе произведения искусства. 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”. Пространство изображения и средства создания знака-образа”.
--	--	---

Б.Успенский “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.

Формально-композиционные основы языка искусства и теория перспективы в трудах Л.Ф. Жегина (Шехтель) (1892 – 1969) – «Язык живописного произведения» (1970) и Б.В. Раушенбаха (1915-2001) «Системы перспективы в изобразительном искусстве: общая теория перспективы» (1986), «Геометрия картины и зрительное восприятие» (1994).

Психоанализ и концепция бессознательного в теории искусства.

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 «Художник и фантазирование», «Тотем и табу» (1913)

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”. 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.

Ж.Делез (1925-1995) – постмодернистское 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

		<p>размыкание одного из них приведёт к распаду всей конструкции). Соответствие схемы Лакана триаде Фрейда «Я» — «Сверх-Я» — «Оно», теория структурированного бессознательного, выявленного в языке. 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". Человеческое тело как основа декорации. Обоснование роли памяти и реликвий, возврат к нарративному реализму. 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	Роль эстетики мимесиса в формировании античной теории искусства	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.
2	Пути развития средневековой христианской и ренессансной теории искусства	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии.

		ая работа	
3	Роль естественнонаучных представлений и натурфилософии в формировании теории искусства Нового времени	Лекция Семинар Самостоятельная работа	Лекция-визуализация с использованием слайд-проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к докладу
4	Теоретические основы	Лекция	Лекция-визуализация с использованием слайд-

	художественных концепций романтизма, модернизма и постмодернизма	Семинар Самостоятельная работа	проектора Развернутая беседа по вопросам семинарского занятия, обсуждение доклада на семинарском занятии. Подготовка к докладу
--	--	---------------------------------------	--

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль: <ul style="list-style-type: none"> - участие в дискуссии на семинаре - контрольная работа (раздел 3) - контрольная работа (раздел 4-5) - контрольная работа (раздел 6) 	10 баллов 20 баллов 10 баллов 20 баллов	10 баллов 20 баллов 10 баллов 20 баллов
Промежуточная аттестация (<i>Зачёт с оценкой</i>) <i>доклад-презентация</i>		40 баллов
Итого за семестр		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 ЕСТS	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. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. 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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «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. 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>

		Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
--	--	--

Баллы/ Шкала ЕСТ S	Оценка по дисципли не	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49- 0/ F, FX	«неудовлетвори тельно»/ не зачтено	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. 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. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

Примерный вариант контрольного теста

Тест 1 . Связь естественнонаучного опыта с эстетикой мимесиса.

Влияние античной науки на теорию света, цвета, пропорции, композиции

При подготовке данного задания следует обратить внимание универсальный характер пифагорейской числовой эстетики, ее развитие и переосмысление в трудах Анаксагора, Гераклита, Эмпедокла, Платона и Аристотеля. Важно обратить внимание на методы использования пифагорейской числовой эстетики для формирования представлений об универсальной пропорции и использования числовой эстетики в теории искусства Демокрита, Платона и Аристотеля. Важно проследить связь учений об универсальной пропорции с теорией скульптуры в трактате Поликлета «Канон» и Витрувия «Десять книг об архитектуре». Важным аспектом античной теории искусства является ее дидактическая направленность, в связи с этим следует обратить внимание на морально- дидактические аспекты таких категорий катарсис, калокагатия, энетелехия.

Тест 2. Роль богословских и естественнонаучных представлений о свете, цвете, пропорции в формировании средневековой теории искусства

При подготовке данного задания следует обратить внимание на переосмысление средневековыми авторами античных представлений о числе, пропорции, свете, цвете. Для этого необходимо проследить историческое и региональное своеобразие византийской и западной средневековой теории искусства. Важно обратить внимание на роль движения апологетов в формировании раннехристианской теории искусства. Следует отметить

особое значение, которое отводится христианской дидактике. В связи с этим нужно ознакомиться с деятельностью членов каппадокийского кружка, Иоанна Дамаскина,

Августина и определить их роль в формировании средневековой теории художественного образа.

Необходимо рассмотреть методы использования античной числовой, световой и цветовой эстетики в трудах средневековых авторов, обратить внимание на универсальный характер музыкальной эстетики и ее влияние на формирование общей теории искусства. В связи с этим нужно обратить внимание на трактаты «О музыке» Августина и Боэция и проследить их влияние на теорию изобразительного искусства. Наряду с богословскими представлениями об искусстве необходимо рассмотреть роль учебных пособий и наставлений, таких как трактат пресвитера Теофила «Схедула» и «Альбом» Виллара из Оннекура и др.

Темы письменных работ

Цель задания – сформировать навыки профессионального восприятия эстетического своеобразия произведений древневосточного искусства. В итоговой письменной работе студент демонстрирует навыки, полученные во время лекционных и семинарских занятий. Критериями оценки служат осведомлённость в историко-культурном контексте памятника, умение описать его форму и структуру, применяя искусствоведческие термины, корректность теоретических положений к данному произведению, оригинальность выводов, стройность изложения.

Вопросы к зачету

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 - пионер гуманистической историографии античности.
13. Роль Флавио Бьондо и римской археологии в возрождении античной теории искусства.
14. Теоретические взгляды Л.Б.Альберти
15. Объясните почему в трудах Л. Пачоли, Леонардо да Винчи, А.Дюрера пропорциональность рассматривается как принцип природы?
16. Раскройте эстетическую сущность понятий красоты и изящества в сочинениях Б. Варки.
17. Раскройте эстетическое содержание теории «disegno» в трактате «Идея живописцев, скульпторов и архитекторов» Федерико Цуккарро:.
18. Охарактеризуйте теоретические взгляды Р. де Пиля.
19. В чем суть теоретических позиций Н.Буало и Ш.Перров споре «древних» и «новых»?

20. Пуссенсисы и рубенссисы: теоретические взгляды Ш.Лебрена и Р.де Пиля.
21. У.Хогарт: «Анализ красоты»:о многообразии природных форм как теоретической основе реализма.
22. Теоретические взгляды Д.Дидро в трактатах «Опыт о живописи» и «Салоны».
23. И. Лессинг и И. Винкельман: теоретические разногласия.
24. Теоретические взгляды М.Ломоносова.
25. История русского искусства М.Шувалова.
26. Роль религии и природного универсума в «Философии искусства Ф.Шеллинга
27. Раскройте теоретическое трактата И. Гете «Учение о цветах»
28. В чем заключаются романтические тенденции в теории искусства В.Жуковского?
29. Охарактеризуйте теоретическое содержание сборника Н.Гоголя «Арабески».
30. Объясните эстетические аспекты теории беспредметности в трудах В.Кандинского, П. Мондриана, К.Малевича.
31. Теоретические предпосылки понимания роли абстракции в искусстве в трудах А.Шопенгауэра и В. Воррингера.
32. Охарактеризуйте теорию искусства П.Флоренского
33. Охарактеризуйте теоретические взгляды на искусство В.Фаворского.
34. Объясните роль визуальной семиотики в теории искусства Б.Успенского.
35. Объясните роль психоанализа в теории искусства З.Фрейда.
36. Какова роль теории бессознательного в творческих манифестах сюрреализма?
37. Раскройте постмодернистские аспекты архитектурной теории Ч. Дженкса в работе “Язык архитектуры постмодернизма”

Примерные темы рефератов

Цель данного задания – сформировать у студента целостную систему знания, научить его анализировать, сравнивать и синтезировать информацию.

При чтении литературы студент прорабатывает основные проблемы изучения древневосточного искусства, сверяясь с программой курса. Работая над написанием реферата, необходимо ответить на поставленные в методических указаниях вопросы, обратить внимание на проблемы, выделенные в предлагаемых методических рекомендациях. Разбирая предложенные для анализа работы, студент должен придерживаться следующего плана:

1. Взгляды И.Севильского на связь искусства и науки в трактате «Этимологии».
2. Роль средневековых оптик в формировании ренессансной теории перспективы: от Р.Гроссетеста к П.делла Франческо и Л.-Б.Альберти
3. Учение о трех видах зрения и теория искусства Г.Сен-Викторского
4. Неоплатонизм и теория универсальной пропорции в культуре Возрождения (Л.Пачоли, Л.-Б.Альберти, А.Дюрер, А.Палладио, В.Данти) .
5. Влияние средневекового энциклопедизма на ренессансную теорию искусства: от Альберта Великого до Леонардо да Винчи.
6. «Витрувианская академия доблести» и теория пропорций А.Палладио
7. Интерпретация понятия «рисунка» в теории искусства XVI-XVIIвв.
8. Теория композиции и вопросы цветоведения в трактатах Р.де Пиля
9. Представления о роли света, цвета и композиции в теории искусства Д.Дидро.
10. Знаково-коммуникативные аспекты теории искусства Э.Кондильяка
11. Теория света, цвета, рисунка в «Философии искусства» Ф.Шеллинга.
12. И.Кант, А.Шопенгауэр, В.Воррингер и формирование трансцендентальной теории абстрактного искусства.
13. В.Гропшиус «О Границах архитектуры» и концептуальное обоснование школы БАУХАУЗ
14. Психоанализ З.Фрейда и роль бессознательного в теории искусства XX в.

15. Принцип симультанности и теория искусства западноевропейского и русского футуризма.
16. Концепция беспредметности в теории «супрематизма» К.Малевича
17. Теория художественного пространства П.Флоренского
18. Теория искусства В.Фаворского
19. Семиотические аспекты отечественной теории искусства: Б.Успенский, Ю.Лотман
20. «Camera lucida» Р.Барта: вопросы визуальной семиотики.
21. «Правда живописи» Ж.Дерриды и теория деконструкции языка искусства.
22. Теория «символического бессознательного» Ж. Лакана и концепция произведения искусства как психоаналитической беседы.
23. Эстетика мимесиса и видообразующие принципы изобразительных искусств в работе «Что такое философия?» Ж. Делеза, Ф. Гваттари.
24. Концепция диссонантной красоты в постмодернистской теории архитектуры Ч. Дженкса.

Темы дипломных работ

1. Теория светотени Леонардо да Винчи.
2. Теория композиции и научные эксперименты Леонардо да Винчи.
3. Теория цвета и научные эксперименты Леонардо да Винчи
4. Теория светотени в художественной культуре XVI-XVII вв.
5. Теория цвета в художественной культуре XVI-XVII вв.
6. Теория композиции в художественной культуре XVI-XVII вв.
7. Д.Дидро и теория светотени в художественной культуре Просвещения
8. Д.Дидро и теория цвета в художественной культуре Просвещения
9. Теория композиции в художественной Просвещения
10. «Учения о цвете» Гете и его роль формировании абстрактной теории искусства В.Кандинского.
11. Роль цветовых теорий И. Гете, Ф.О.Рунге в формировании теории искусства И.Иттена
12. Эстетические аспекты понимания цвета, линии и плоскости в неопластицизме П.Мондриана
13. И.Кант, А.Шопенгауэр, В.Воррингер и формирование трансцендентальной теории абстрактного искусства.
14. Религиозно-эстетические аспекты теории художественного пространства П.Флоренского
15. Психоанализ З.Фрейда и роль бессознательного в теории искусства XX в.
16. Психоанализ К.Г.Юнга и роль концепции архетипов в теории искусства XX в.
17. Ж.Деррида и теория деконструкции в художественной культуре постмодернизма.
18. Эстетика визуальных форм в работах Ж.Лакана «Телевидение», Ж.Делеза «Кино».

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Литература

Обязательная

Аристотель. Этика. Политика. Риторика. Поэтика. Категории. Минск: Литература, 1998. - С. 1064-1112/[Электронный ресурс. –Режим доступа: http://philologos.narod.ru/classics/aristotel_poe.htm]

Дополнительная

1. *Барт Р.* Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М. : Прогресс, 1994. 460с
2. *Барт Р.* Camera lucida. М.: Ad Marginem, 1997. 240с
3. *Беньямин В.* Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. М.: Медиум. 1996. 360с.
4. *Беллори Дж. П.* Идея живописца, скульптора и архитектора избранная от естественных красот, превосходящая природу.// Панофский Э. IDEА. М.: Аксиома 1999. с.195-209.
5. *Вакенродер В.* Фантазии об искусстве. М. 1977- 263с.
6. *Витрувий М.П.* Десять книг об архитектуре. М.: Архитектура-С. 2006. 328с.
Ссылка на ресурс: <https://www.biblio-online.ru/book/cover/51378CA5-4D78-4783-913C-9ADD1C0767D4>
7. *Гиберти Л.* Комментарий 11.//Эстетика Ренессанса. М. :Искусство, 1981, с.341-355.
8. *Данти В.* О совершенных пропорциях.// Эстетика Ренессанса. М. :Искусство, 1981 - с.441-457.
9. *Дюрер А.* Дневники. Письма. Трактаты. СПб.:Азбука, 2000. 704с. Электронный ресурс. –Режим доступа:
https://imwerden.de/pdf/duerer_dnevnik_i_pisma_traktaty_tom1_1957_text.pdf
10. *Леонардо да Винчи.* Избранные произведения. В 2-х т. М., 1998 [Электронный ресурс.://www.klex.ru/gwa]
11. *Лессинг Г.Э.* Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М. :Искусство :Искусство 1957. 250с. . [Электронный ресурс. –Режим доступа http://az.lib.ru/l/lessing_g_e/text_1766_laokoon.shtml]
12. Литературные манифесты западноевропейских классицистов. М. .МГУ, 1981. [Электронный ресурс. –Режим доступа https://litmy.ru/knigi/guman_nauki/191481-literaturnye-manifesty-zapadnoevropeyskih-klassicistov.html]
13. Литературные манифесты западноевропейских романтиков. М., 1980-235с. [Электронный ресурс <http://padabum.com/d.php?id=34131>]
14. *Флоренский П.* Исследования по теории искусства // Флоренский П.А., священник. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии. – М.: Мысль, 2000. – С. 79–421. [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm]
15. Философия русского религиозного искусства 16 - 20 вв. Антология. М.: Прогресс. 1993г. 400 с.
16. [Электронный ресурс. – Режим доступа.: <https://predanie.ru/book/98817-filosofiya-russkogo-religioznogo-iskusstva-xvi-xx-vv/>]
17. *Хогарт У.* Анализ красоты. М.: Искусство, 1987. 250с. [Электронный ресурс. – Режим доступа.: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/hogart/index.php]
18. *Шеллинг Ф.В.И.* Философия искусства. М.Мысль, 1966-205с. [Электронный ресурс. – Режим доступа <http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000446/index.shtml>]
19. *Штелин Я.* Записки об изящных искусствах в России: В 2 т. М. 1990. [Электронный ресурс. – Режим доступа : <https://docplayer.ru/41408145-Zapiski-yakoba-shtelina-ob-izyashchnyh-iskusstvah-v-rossii-pod-red-k-v-malinovskogo.html>]

20. Эстетика немецких романтиков. СПб.: СПбГУ, 2006. 575 с. . [Электронный ресурс. – Режим доступа
https://platona.net/load/knigi_po_filosofii/istorija_nemeckaja_klassicheskaja/ehstetika_nem_eckikh_romantikov/12-1-0-1544
21. Юнг К.Г., Нойманн Э. Психоанализ и искусство. М.: Рефл-бук, 1998.304с.
 [Электронный ресурс. –Режим доступа :
https://bookap.info/klasik/yung_psihoanaliz_i_iskusstvo/

Обязательная литература

Учебная:

1. Бычков В.В. Малая история византийской эстетики. . [Электронный ресурс. –Режим доступа:http://www.krotov.info/lib_sec/02_b/bych/kov_01.htm]
2. Бычков В.В. Эстетика М.:Гардарики, 2004.-556с .//
<http://yanko.lib.ru/books/aesthetica/buchkov-estetika-a.htm>

Научная:

1. Ильин И. П. Модернизм от истоков до конца столетия М.: Интрада, 1998
2. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. М.: РГГУ,2008. 351с.
3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т.2. Софисты.Сократ.Платон. М.:Искусство, 1969. . [Электронный ресурс. –Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev2_HistEst/2Los_index.php]
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики .Аристотель и поздняя классика. Т 4. М.: "Искусство", 1975. [Электронный ресурс. –Режим доступа:
<http://www.psylib.ukrweb.net/books/lose004/index.htm>]
5. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения . М.: Мысль, 1982. - 623 с. [Электронный ресурс. –Режим доступа:<http://www.philosophy.ru/library/losef/renaesth/index.html>]

Дополнительная литература

Научная:

1. Аверинцев С. Образ античности. СПб.: Азбука-классика, 2004.480с. [Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/aver/obr_ant.php
2. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. М.: Искусство, 1990. - 415 с.
https://imwerden.de/pdf/batkin_leonardo_da_vinchi_1990.pdf
3. Бычков В.В. Эстетика отцов церкви. Апологеты. Блаженный Августин. М. : Ладомир, 1995.350с. [Электронный ресурс. – Режим доступа:
<https://azbyka.ru/otechnik/Patrologija/estetika-ottsov-tserkvi/>
4. Габитова Р. М. Эстетика немецкого романтизма. М.: Наука, 2000. 220с.
 [Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ger/gabitova-estetika-nemeckogo-romantizma.htm>
5. Грякалов А.А. Структурализм в эстетике.(Критический анализ) Л.:ЛГУ,1989.173с
 [Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://lit-prosv.niv.ru/lit-prosv/articles-ger/gabitova-estetika-nemeckogo-romantizma.htm>
6. Дмитриев А.С. Проблемы йенского романтизма. М. 1975-156с. ://www.ae-lib.org.ua/texts/dmitriev_german_romantism_ru.htm
[://www.ae-lib.org.ua/texts/dmitriev_german_romantism_ru.htm](http://www.ae-lib.org.ua/texts/dmitriev_german_romantism_ru.htm)
7. Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М.: Искусствознание, 2000. 528 с.
 [Электронный ресурс. – Режим доступа: <https://studfile.net/preview/2629404/page:73/>

8. *Зубов В.П.* Архитектурная теория Альберти. СПб.: Алетейя, 2001.461с. [Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://tehne.com/library/zubov-v-p-arhitekturnaya-teoriya-alberti-spb-2001>
9. *Ильин И.* Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: Интрада,1996.230с. [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://lib.ru/CULTURE/ILIN/poststrukr.txt_with-big-pictures.html
10. *Лиманская Л.Ю.* Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. М.:РГГУ, 2004
11. *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. Семиотические исследования по истории искусства.- М.:Наука, 1970- 234с/ .[Электронный ресурс – Режим доступа: www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotman/_Index.php]
12. *Михайлов Б.П.* Витрувий и Эллада. Основы античной теории архитектуры. М.,1967. [Электронный ресурс – Режим доступа: http://books.totalarch.com/vitruvius_and_hellas
13. Модернизм. Анализ и критика основных направлений. М.,1987. [Электронный ресурс – Режим доступа: М.: Искусство, 1938.120с.
14. Образы любви и красоты в культуре Возрождения. . М.: Наука,2008.275с.
15. *Обломиевский Д.Д.* Французский романтизм. М.,1987.-245с.
16. *Пановский Э.* IDEA. К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма. СПб.:Аксиома, 1999. 228с.
17. *Пановский Э.* Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб:Азбука-классика, 2006.544с.
18. *Пуришев Б.И.* Литература эпохи Возрождения. Курс лекций. М.:Высш.школа, 1996. [//http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook004/01/index.html?part-005.htm](http://www.hi-edu.ru/x-books/xbook004/01/index.html?part-005.htm)
19. *Г.Риккерт.* Науки о природе и науки о культуре. М.: Республика.-С.44-128. [Электронный ресурс – Режим доступа: <http://filosof.historic.ru>]
20. *Соловьева Н.А.* У истоков английского романтизма. М., 1988-189с.
21. *Хэйзинга Й.* Осень Средневековья. М.: Прогресс - Культура, 1995. - 416 с. [Электронный ресурс – Режим доступа: [http://filosof.historic.ru/books/item/.](http://filosof.historic.ru/books/item/)]
22. Эстетика раннего французского романтизма. М.,1982-245с..
23. Эстетика английского романтизма. М., 1977-278с.

Электронная библиотеки:

Электронная библиотека по культурологии Гумер- режим доступа :http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/index.php

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень БД и ИСС

Таблица 1

№п/п	Наименование
	Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Web of Science Scopus
	Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной подписки в 2021 г. Журналы Cambridge University Press ProQuest Dissertation & Theses Global SAGE Journals Журналы Taylor and Francis

	JSTOR Издания по общественным и гуманитарным наукам
	Компьютерные справочные правовые системы Консультант Плюс, Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, № 1002

Специализированная мебель: рабочие места для обучающихся; рабочее место для педагогического работника; доска.

Демонстрационное оборудование/ Технические средства: мультимедийный проектор (стационарный); персональный компьютер (стационарный); проекционный экран.

Помещ. для самостоятельной работы обучающихся, №320

Комплект специализированной мебели: учебная мебель, компьютерные столы

Технические средства: компьютерная техника с подключением к информационно-коммуникационной сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду РГГУ (проводное соединение и беспроводное соединение по технологии Wi-Fi). Компьютеры для обучающихся.

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 2

№ п/п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное
6	Zoom	Zoom	лицензионное

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, регулируемыми эргономическими партами СИ-1;
 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. Методические материалы

9.1. Планы семинарских занятий

Цель семинарских занятий –

Закрепление теоретических знаний, развитие навыков самостоятельной исследовательской работы, умение самостоятельно работать с источниками, научной и учебной литературой, аргументировано обосновывать теоретические суждения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Сформировать навыки работы с памятниками религиозно-эстетической, философской мысли, художественными манифестами;
- Сформировать историко-компаративистский взгляд на междисциплинарные и межвидовые аспекты интерпретации основных понятий теории искусства;
- Развить способность к анализу концептуальных особенностей различных этапов развития теории искусства;
- Сформировать навыки сравнительно-исторического анализа теоретических школ и направлений с целью выявления их исторической преемственности.

Новизна содержания семинарских занятий основана на сочетании синхронного и диахронного методов изучения материала. Такой подход позволяет студенту самостоятельно выбирать интересующий его материал из предложенного по теме списка источников и литературы, с тем чтобы в процессе работы продемонстрировать потенциальные возможности развития теоретических школ и направлений, очертить рабочие границы присущие различным жанрам теоретической литературы, показать их актуальность и связь со смежными естественнонаучными и гуманитарными дисциплинами.

Темы семинарских занятий являются продолжением тем, рассматриваемых в процессе лекционного курса. Особенностью работы на семинарских занятиях является их источниковедческая ориентация, требующая от студентов навыков работы с памятниками по естественнонаучной истории, с историко-философскими сочинениями, на базе которых строилась система теоретических представлений о свете, цвете, пропорции, композиции – как основных элементах языка изобразительного искусства. Ответы строятся в виде коллективных докладов по выбранной проблематике. Объединяясь в группы по 2-3 человека, студенты готовят небольшие доклады по теме и в процессе ответов дополняют друг друга, обосновывают свои точки зрения на изучаемый материал, предлагают освоенную ими систему аргументации. При подготовке к устным ответам на семинарских занятиях студенты параллельно выполняют письменные задания в РТС. Сочетание письменных и устных форм работы позволяет углубить и закрепить изучаемый материал, а также сформировать навыки как устного, так и письменного изложения теоретического материала.

Ответы на семинарских занятиях, как и письменные задания в РТС оцениваются по 10-бальной шкале и являются формой внутрисеместровой аттестации.

При подготовке списков источников, учебной, научной литературы учтены работы отечественных и зарубежных теоретиков искусства и историков науки. Круг обязательных источников и литературы по теме рассчитан на конкретный интерес студента к той или иной теоретической проблеме и рассчитан на общее ознакомление с материалом, в то время как списки дополнительных источников, учебной и научной литературы позволяют более углубленно раскрыть предлагаемые в планах семинаров вопросы для обсуждения. По причине недостаточного количества учебной литературы и хрестоматий для студентов, обучающихся по специальности искусствоведение, дается расширенный список научной литературы и источников.

ТЕМА 1 . Связь естественнонаучного опыта с эстетикой мимесиса. Влияние античной науки на теорию света, цвета, пропорции, композиции

1. Эстетика света и цвета в античной теории искусства от Анаксагора, Гераклита, Эмпедокла до Платона и Аристотеля.
2. Роль пифагорейской числовой эстетики в создании художественных канонов: Поликлет и Витрувий.
3. Функциональные аспекты античной теории искусства: Платон и Аристотель о роли катарсиса, калокагатии, энтелехии.
4. Учение Аристотеля о физиогномике и его связь с теорией искусства

Вопросы для обсуждения:

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.

Источники

обязательные

Аристотель. Э т и к а . П о л и т и к а . Р и т о р и к а . П о э т и к а . К а т е г о р и и . Минск: Литература, 1998. - С. 1064-1112 //

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

Платон. Избранные диалоги. М.: АСТ, 2006, с.195-254; 400-480.

Дополнительные

Витрувий. Десять книг об архитектуре. М.: Архитектура, 2006.

Литература

Обязательная

История эстетической мысли - т.1- М.,1985. С.45-87.

Дополнительная

1. Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. М:РГГУ, 2004- 221 С.
2. Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства. М:РГГУ, 2008. с.93-128.
3. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Софисты. Сократ . Платон. М.: АСИ, 2000-400с.
4. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Аристотель и поздняя классика. М.:АСИ, 2000- 456 с.

ТЕМА 2. Роль богословских и естественнонаучных представлений о свете, цвете, пропорции в формировании средневековой теории искусства

1. Движение апологетов и их роль в формировании раннехристианской теории искусства. Тертуллиан, Татиан, Климент Александрийский.
2. Роль каппадокийского кружка в формировании христианской теории искусства. Иоанн Дамаскин и движение иконопочитателей.
3. Аврелий Августин, Псевдо-Дионисий Ареопагит и средневековый неоплатонизм о роли света, цвета, пропорции, числа в богословской теории искусства.
4. Роль естественнонаучных дисциплин в развитии средневековой теории искусства. От Исидора Севильского Кассиодора до Роджера Бэкона.

Вопросы для обсуждения:

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

Источники

Обязательные

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

Дополнительные

1. Августин А. О порядке // Об истинной религии. Теологический трактат. - Мн.: Харвест, 1999. - 1600 с. (Классическая философская мысль). С.141-213. [Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://filosof.historic.ru/books>]
2. Иоанн Дамаскин «Три слова в защиту иконопочитания». СПб.:Азбука-классика, 2008.192с. [Электронный ресурс. –Режим доступа: <http://nesusvet.narod.ru/ico/books/dam1.htm>]
3. Виллар де Оннекур. Страницы из «Альбома»// Зубов В.П. Труды по истории и теории архитектуры. М., 2000. С.343-352.
4. 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
5. Гуго Сен Викторский. О созерцании и его видах //Антология средневековой мысли. СПб., 2001. с.342-352/[Электронный ресурс. –Режим доступа: http://www.krotov.info/acts/12/2/gugo_sv3.htm]
6. Дионисий Ареопагит “О небесных иерархиях”. М.,1996. [Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.krotov.info/acts/05/antolog/page23.htm#01>]
7. Севильский Исидор. Этимологии, или Начала в XX книгах.– Кн. I – III: Семь свободных искусств. СПб.: Евразия, 2006. – 352 с.

Литература

Обязательна

я Учебная:

История эстетической мысли т.2 с5-91.

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

Научная:

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

Панофский Э. Средние века.// Панофский. “Idea.” М.,1999,с.8-24.

Дополнительна

я Научная:

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

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

Уколова В.И. Рождение средневекового энциклопедизма. Исидор Севильский // http://antology.rchgi.spb.ru/Isidorus_Hisp/medenc.htm

Хейзинга И. Осень средневековья. М.,1988.

ТЕМА3. Античное наследие и концепция “ Divino Natura” в художественном осмыслении Ренессанса.

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 “varieti” “Трактате о живописи” Леонардо да Винчи.
4. Пропорциональность как принцип природы в трактатах о пропорциях Па Чоли, Данти, Дюрера, Ломаццо.

Вопросы для обсуждения:

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

1. Варки Б. Диспуты. //Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС. 389-411.
2. Варки Б. Книга о красоте и грации. //Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.1. СС. 369-377.
3. Данти В. О совершенных пропорциях.//Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС.441-457.
4. Дюрер А. Книга о живописи. Четыре книги о пропорциях.//А.Дюрер. Дневники. Письма. Трактаты. СПб.: Азбука, 2000. СС.71-85, 218-298
5. Леонардо да Винчи. Избранные произведения в 2-х т. М.,1998.
6. Ломаццо Дж. П.“О прекрасных пропорциях”// Панофский Э. IDEA .М., 1999 с.100-195.
7. Палладио А. Об архитектуре //Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС.499-517
8. Пачоли Л. О божественной пропорции.//Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС.373-389
9. Пино П. Диалог о живописи. //Эстетика Ренессанса. В 2-х т. Т.2. СС.485-499.

Литература

1. Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. М.Искусство. [Электронный ресурс. –Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Losev_EstetVozi/_Index.php]
2. Лиманская Л.Ю.Оптические миры. Эстетика зрения и язык искусства. М.:РГГУ, 2008.сс.172-223.
3. Панофский Э.IDEA. СПб.: Аксиома, 1999. сс.32-53.
4. Панофский Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. СПб.: Азбука – классика.2006.сс.49-103, 254-319.

Дополнительная

Научная:

1. Альберти Л.-Б. М.:Наука,1977.
2. Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М.:Искусство,1991.
3. Зубов В.П. Архитектурная теория Л.-Б. Альберти . СПб.: Алетейя, 2001.
4. Зубов В.П. Леонардо да Винчи. М. - Л., 1962. //http://vinci.ru/monograf_8.html
5. Лиманская Л.Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. М.,:РГГУ, 2004-223 с.

ТЕМА 4. Теории художественного языка в контексте стилевого развития искусства XVII-XVIII ст.

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.

Вопросы для обсуждения:

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

Источники.

1. Беллори Дж. Идея живописца, скульптора и архитектора, избранная от естественных красот, превосходящая природу.// Панофский Э. IDEA СПб.,1999 . СС.195-209.
2. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М.,1957., с.23-48.
3. Винкельман И.И. История искусства древности. Малые сочинения/Гос.Эрмитаж.- СПб.:Алетейя,2000.-800 с.:

Литература

Обязательная:

Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства.М.2008 сс.242-294.
Турчин В.С. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII -XIX веков. М., 1987.

Дополнительная

Научная:

Аникст А. Теория драмы от Аристотеля до Лессинга, М.Искусство, 1967.с.95-208
Мокульский С. С. Итальянская литература. Возрождение и Просвещение. М., 1966.

ТЕМА 5 . Программные манифесты и методы теоретического обоснования романтизма, авангарда, модернизма и постмодернизма.

1. Природный универсум в художественных теориях Ф. Шеллинга, Ф. Новалиса и пейзажах О.Рунге и К-Д. Фридриха.
2. Роль философии А. Шопенгауэра 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 , Б.Успенского, М. Баксандалла, Р. Барта.
5. Теория бессознательного в художественных концепциях постмодернизма.

Вопросы для обсуждения:

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, К.Малевича.
3. Объясните черты концептуального сходства и различия между концептуальным обоснованием В.Гропиусом БУХАУЗ и методами преподавания П.Флоренским и В.Фаворским во ВХУТЕМАС.
4. Объясните особенности функционирования семиотической схемы в теории искусства М.Шапиро, Б.Успенского, Ю.Лотмана, М. Баксандалла
5. Какова роль бессознательного, теории сновидений и принципа свободных ассоциаций в концептуальных обоснованиях сюрреализма, модернизма и постмодернизма.

Источники

Дополнительные:

1. Барт Р. Избранные работы: семиотика, поэтика. М.,1994.- 456 с.
2. Иттен И. Искусство цвета. М.: Д.Аронов, 2000.96с. [Электронный ресурс. – Режим доступа:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Itten/index.php]
3. Иттен И. Искусство формы. М., Д.Аронов, 2001.136с.
4. Кандинский В. О духовном в искусстве. М.:Искусство,1992. [Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Kandinsk/_Index.php]
5. Рескин Дж. Лекции об искусстве. М.: БГС-ПРЕСС, 2006.
6. Рунге Ф.О.Из писем.// Эстетика немецких романтиков. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. сс.448-480.
7. Философия русского религиозного искусства 16 - 20 вв. Антология. М.: Прогресс. 1993г. 400 с.
8. Флоренский П. Исследования по теории искусства// Флоренский П.А., священник. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии.– М.: Мысль, 2000. – С. 79–421. [Электронный ресурс. –Режим доступа: http://philologos.narod.ru/florensky/fl_space.htm]
9. Фрейд З. Художник и фантазирование. М.: Республика, 1996.400с.
10. Шеллинг Ф.В.И. Философия искусства. М.Мысль,1966-205с.

Литература

Обязательная:

Базен Ж. История истории искусства: от Вазари до наших дней. М.,1995 с.23-56
Грякалов А. Структурализм в эстетике. Л.,1989.-250с.

Научная:

Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм.-М.,1996.-250с.
Эстетика французского романтизма. М.,1982.-189с.

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

Доклад пишется студентом на одну из предложенных преподавателем тем (см. список тем для доклада) или на тему, предложенную студентом самостоятельно, при условии предварительного согласования этой темы с преподавателем. Доклад должен содержать авторский взгляд на проблему. Автор должен раскрыть тему доклада, провести анализ источников и литературы, а также предложить собственные примеры, не ограничиваясь примерами в источниках. Доклад презентуется на семинарском занятии в сопровождении визуального материала.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина реализуется на факультете кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – 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 студентов 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 прослеживать 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:

ОПК-1.1: Применяет полученные знания по истории и теории искусств с учетом культурно-исторического и идеологического контекста

ОПК-1.2: Применяет полученные знания по истории и теории искусств для корректного понимания культурно-исторического контекста и законов его развития

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные подходы к изучению теории искусства в современной российской и зарубежной науке;
- основные достижения в области теории искусства;
- историю и концептуальные особенности наиболее значимых российских и зарубежных теоретических школ и направлений;
- теоретические особенности исторических канонов и концепций по теории искусства;

Уметь:

- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением теории искусства;
- определять и прослеживать взаимосвязь теории искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой различных эпох;
- анализировать эвристический потенциал теоретических концепций;
- прослеживать динамику развития отдельных теорий искусства и направлений в целом;
- анализировать концептуальный и эвристический потенциал современной теории искусства;

Владеть:

- терминами и понятиями истории теории искусства;
- основами теоретического анализа произведений искусства;
- теоретическими понятиями и терминами;
- навыками теоретического анализа образного языка изобразительного искусства;
- умением представления результатов научных исследований в области теории искусства.

Рабочей программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме докладов, контрольных работ, промежуточный контроль в форме зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

