Подписано цифровой подписью: Соколов Александр Сергеевич
DN: cn=Соколов Александр Сергеевич, o=МГК им. П.И. Чайковского, ou=И.о. ректора, профессор, email=rectorat@mosconsv.ru, c=RU
Дата: 2023.11.24 15:26:03 +03'00'

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»

Межфакультетская кафедра гуманитарных наук

Принято решением Ученого совета МГК
30 мая 2023 г. протокол № 05/23

«УТВЕРЖДАЮ»
И. о. ректора, профессор
Соколов А. С.

Р А Б О Ч А Я П Р О Г Р А М М А

дисциплины
«История искусств и проблемы современного искусствознания»

Специальность –

53.09.03 Искусство композиции

Уровень подготовки кадров высшей квалификации

Очная форма обучения

Курс	– 2
Семестр	– 4
Число зачетных единиц	– 2
Всего часов по учебному плану	– 72
Форма итогового контроля по дисциплине	– зачет

Москва 2023

Рабочая программа составлена на основании ФГОС ВО по специальности:
53.09.03 Искусство композиции (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденного приказом Минобрнауки № 846 от «17» августа 2015 г.

Составители рабочей программы:
к. иск., доцент Е.В. Ровенко

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры гуманитарных наук

Протокол от «14» февраля 2023 г. № 8

Зав. кафедрой
Доктор исторических наук,
Профессор Д. А. Гутнов

Согласовано:
И.о. директора НМБ им. С. И. Танеева И.З. Торилова

Содержание программы:

1. Цель и задачи дисциплины 4
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 4
3. Место дисциплины в структуре ООП 5
4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 6
5. Содержание дисциплины 6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 14
7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования) 18
8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы 26
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 27
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 29

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины – подготовка специалиста высшей категории, ориентированного на новые запросы современной культуры и искусства, имеющего расширенное представление об актуальных искусствоведческих проблемах и соответствующих методах их осмысления и в некоторых случаях решения. Формирование соответствующих универсальных компетенций ассистента-стажера происходит посредством ознакомления с историей искусства (в том числе изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры и киноискусства), рассматриваемой 1) в свете развития мировой культуры в целом; 2) в контексте синхронически коррелирующих событий мировой истории (социально-общественных, политических); 3) в аспекте вопросов современного искусствознания и новейшей методологии, выработанной как гуманитарными науками в целом, так и искусствоведением в частности.

Задачи дисциплины:

1. Сформировать у ассистента-стажера цельное представление об историко-культурном процессе, в комплексе всех его аспектов и в диахроническом представлении каждого вида искусства;
2. Добиться усвоения обучающимся идеи единства мирового культурно-исторического процесса, с учетом многообразия его форм;
3. Продемонстрировать связи имманентных проблем искусства с проблемами его осмысления;
4. Раскрыть магистральные направления изучения искусства в настоящее время;
5. Репрезентировать главные концепции в искусствознании, касающиеся историко-культурного процесса;
6. Показать панораму методов современного искусствоведения и теории искусства;
7. Дополнить круг представлений об истории мировой художественной культуры и искусства, сформированный в процессе освоения курсов истории зарубежной музыки, истории русской музыки, современной музыки, а также эстетики и философии.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

– основные подходы к изучению истории искусства;

– актуальные проблемы современного искусствознания;

– основополагающие искусствоведческие учения и концепции, а также представителей ведущих научных искусствоведческих школ (от возникновения истории искусства как самоценного учения и до современности);

– основные исторические этапы, тенденции и перспективы развития мировой художественной культуры (с учетом специфики каждого из изучаемых видов искусства);

– магистральные направления и стили в сфере искусства, по его видам.

уметь:

– осуществлять экспертную работу по профилю своей специальности с учетом специфики проблем истории искусства и проблем современного искусствознания;

– выявлять искусствоведческую составляющую культурных феноменов;

– использовать знания, полученные в области искусствоведения, в своей музыкально-педагогической, просветительской и научной деятельности;

– реферировать специализированные искусствоведческие труды;

– актуализовать совокупность общегуманитарных и специализированных (историко-культурных, искусствоведческих, эстетико-философских) знаний в процессе собственной творческой деятельности.

владеть:

– основными понятиями, относящимися к истории искусств, в исторической ретроспективе (по эпохам и периодам), и с учетом специфики каждого изучаемого вида искусства;
– способностью избирательно и критически подходить к информации, касающейся истории искусств в целом и принципов ее изучения в частности;
– возможностью формировать собственные ценностные ориентиры и приоритеты в сфере искусства, с необходимым умением их обосновывать;
– умением актуализовать в собственной творческой практике и педагогической деятельности полученную информацию по истории искусства и проблемам современного искусствознания;
– современными образовательными технологиями для их применения в собственном педагогическом процессе;
– базовыми навыками и методиками ведения научной дискуссии по искусствоведческой проблематике.

Дисциплина нацелена на формирование у обучающегося **универсальных** (УК) компетенций:

- способностью овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (УК-1);
- способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);
- способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и художественно-творческой) (УК-3);
- способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4).

профессиональных (ПК) компетенций:

- готовностью участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-18);
- способностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") (ПК-19).

3. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина «История искусств и проблемы современного искусствознания» относится к вариативной части учебного плана подготовки ассистента-стажера. Индекс дисциплины в учебном плане: Б1.В.ДВ.02.01.

Взаимосвязь учебных дисциплин

Дисциплина «История искусств и проблемы современного искусствознания» развивает проблематику и является логическим продолжением лекционных курсов специалитета, таких как «История искусств», «Эстетика», «Философия», а также: «История зарубежной музыки», «История русской музыки», «Современная музыка» (настолько, насколько в последних охватывается круг общекультурных и общеэстетических вопросов). Данный курс призван расширить и углубить те знания, которые были получены обучающимися в ходе изучения перечисленных дисциплин, и придать этим знаниям научно-исследовательский вектор. Круг вопросов, охваченных с

конкретно-фактологической точки зрения в курсах «История искусств» и «Эстетика», подается в методологическом и историко-культурном ракурсах. Курс «История искусств и проблемы современного искусствознания» призван развить критическое мышление и аналитические навыки у обучающихся, способствовать осознанию закономерностей бытия современного искусства и тем самым осознавать причастность собственного творчества современной культуре, а также помочь соотнести собственные творческие и исполнительские устремления с тем или иным вектором развития искусства.

Дисциплина реализуется в ассистентуре-стажировке ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского» Межфакультетской кафедрой гуманитарных наук.

4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	30				30
В том числе:					
Лекции (Лек.)	10				10
Семинары (Сем.)	20				20
Самостоятельная работа (всего)	42				42
Вид промежуточного/итогового контроля (зачет, экзамен)	Зач.				Зач.
Общая трудоемкость: час.	72 часа				
Зачет. ед.	2 зач. ед.				

5. Содержание дисциплины

5.1. Разделы дисциплины и виды учебных занятий

№ раздела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов		
		Всего	Аудиторная работа	
			Л	С
Тема 1	Современное искусствознание и эстетическая сущность истории. Методы исследования и анализа художественных феноменов	1	1	-
Тема 2	Древнегреческое искусство в его соотношении с наукой и философией	1	1	-
Тема 3	Древнеримское искусство: истоки и переосмысление греческих идеалов	2	1	1
Тема 4	Византийское искусство: истоки, эволюция	2	1	1
Тема 5	Европейское средневековье. Романика: между двумя полюсами. Готика: проблемы интерпретации	2	-	2
Тема 6	Проторенессанс и Ренессанс	2	-	2
Тема 7	Барокко и классицизм XVIII века	2	-	2
Тема 8	Эстетико-философские векторы и стилистическая	2	1	1

№ раздела	Наименование разделов и их содержание	Количество часов		
		Всего	Аудиторная работа	
			Л	С
	панорама в изобразительном искусстве XIX столетия. Русское изобразительное искусство XIX века			
Тема 9	Художественные течения последней трети XIX – начала XX века	2	-	2
Тема 10	Художественные течения XX века. Авангард и его «волны»	2	1	1
Тема 11	«ПОСТ-» и его актуализации. Постмодернизм. Посткультура. XXI век и плюрализм векторов развития художественного мышления. Кризис эстетического сознания	2	1	1
Тема 12	Кино в контексте других видов искусств: его особенности и специфика художественного смысла. Драматический театр как ближайший «родственник» кино	2	2	-
Тема 13	Кино и литература: метаморфозы взаимодействия	2	-	2
Тема 14	Кино и изобразительное искусство: феномен образа и принципы композиции	1	-	1
Тема 15	Музыка и Великий немой. Специфика киномузыки	1	-	1
Тема 16	Кино и музыкальный театр	2	-	2
Тема 17	Композиция фильма как художественного целого. Виды композиции по критерию темпа и способа протекания художественного времени	2	1	1
Итого		**30**	**10**	**20**

5.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Современное искусствознание и эстетическая сущность истории. Методы исследования и анализа художественных феноменов. Вопрос о возможности исторического познания применительно к искусству. Формирование представлений об эстетической сущности истории о французской философско-эстетической мысли (школа Анналов: Марк Блок и Люсьен Февр; Анри Бергсон; Шарль Пеги; Филипп Арьес). Имманентные методы гуманитарного исследования, их истоки, характерные черты и актуализация в сфере искусствознания. Некоторые новые эстетико-философские категории в искусствоведческом исследовании (на примере сравнительного анализа концепций Алоиза Ригля и Анри Бергсона). Художественный смысл живописного произведения и его спецификация с помощью выразительных средств. Методы анализа живописного произведения, относящегося к различным эпохам. Структура живописного произведения: понятия конструкции и композиции (по о. П. А. Флоренскому и В. А. Фаворскому). Проблема мерности художественного пространства: плоскостность и передача объема на плоскости. Виды перспективы по Б. Раушенбаху (обратная; параллельная; линейная, или прямая; перцептивная); пространство Евклидово и не-

Евклидово (сферическая перспектива по К. Петрову-Водкину). Выразительные средства: цвет (его параметры: интенсивность, насыщенность, светлотность, яркость; феномен доминирующего тона; тональная перспектива); метр и ритм; текстурность материала (штрих и мазок). Инструменты анализа: зрительные диагонали, баланс объемов и масс, цветовые рифмы.

Тема 2. Древнегреческое искусство в его соотношении с наукой и философией. Эволюция эстетических представлений об античном искусстве. Начало изучения греческой и культуры. Г. Шлиман и раскопки Трои. И. Винкельман о греческом искусстве как идеальном. Критика позиции Винкельмана Г. Лессингом. Г. Гегель и И. Гердер о греческой культуре. Истоки «греческого чуда»: географические и социальные причины. Формирование образа идеальной, «солнечной» античности и опрокидывание данных представлений Ф. Ницше. Дионис и Аполлон как метафизические корреляты категорий хаоса и порядка, коллективного сознания и индивидуального сознания, освобождения от боли существования путем растворения личности в социуме и путем сновидческого пребывания в бытии. Важнейшие эстетические понятия, имманентные древнегреческой культуре: мимесис, катарсис, агон (состязательность), канон, калокагатия. Их актуализация в работах Платона и Аристотеля и применение к изобразительному искусству. Смысловой континуум понятия искусства в древнегреческой эстетике. Проблемы периодизации древнегреческого искусства и ее допустимые варианты. Цивилизации – предшественники эллинского культурного мира: крито-минойская, микенская, цивилизация острова Фера. Традиции пифагореизма, учение о числе и его отражение в вазах периода геометрики, скульптурном каноне Поликлета и архитектурных сооружениях Фидия¸ Иктина и Калликрата. Ордерная система древнегреческой архитектуры: основные принципы, сохранившиеся образцы. Структура греческого храма и соответствующая система понятий. Рельеф как переходная форма творчества. Его виды. Проблема движения в греческой скульптуре: архаичные куросы и коры. Мирон, Кресилай, Пракситель, Леохар, Скопас, Агесандр, Афинодор, Полидор. Греческая вазопись: эволюция, система символов, принцип обжига. Линия, ритм и цветовая дихотомия (черное/красное) как системные выразительные средства. Виды древнегреческих сосудов.

Тема 3. Древнеримское искусство: истоки и переосмысление греческих идеалов. Искусство Этрурии и Древнего Рима – культур-ровесниц. Покорение Этрурии Римом в V – III вв. до н.э. Загадка этрусской культуры, ее совершенство и специфика. Феномен двенадцати градий. Характеристика религиозно-обрядовой стороны жизни. Судьба этрусской цивилизации в трудах древнегреческих историков (Геродот и др.). Этрусские корни римлян: Гай Цильний Меценат, император Клавдий и его труд об этрусской истории. Материальные носители информации об Этрурии. Этапы знакомства с Этрурией и изучения ее культуры. Средневековье; Возрождение: итальянские гуманисты; XVIII в.: первые значительные труды – *Семь книг о царской Этрурии.* Ф. Демпстера. “Этрусская академия” в Кортоне. Первый этрусский музей в Вольтерре. I половина XIX века: труды Э. Герхарда, А. Д. Черткова. Мультинациональный характер древнеримского искусства и специфика устройства Римской державы (от Британских остров до Египта). Древнегреческая культура как основа. Влияние местных традиций. Римское градостроительство и особенности типовой планировки. Монолитно-оболочечный способ возведения построек и изобретение бетона. Феномен форума. Искусство периода республики (конец VI в. до н.э. — сер. I в. до н.э.). Ассимиляция эллинской и этрусской культуры. Постройки на Капитолийском холме. Жанр портрета и его эволюция. Типы храмовой архитектуры: моноптер и прямоугольный. Мосты и акведуки. Искусство периода Империи (от Октавиана Августа — до IV в. н.э.). Ранний этап. Раскопки Помпей, история изучения города и особенности домусов (понятия атриума, комплювия, имплювия, мундуса). Росписи. Харатерные особенности первого, второго и третьего помпейского стилей. Личность Августа и ее влияние на развитие скульптурного

портрета. Феномен маски. Формирование жанра натюрморта в сер. I в. Триумфальные арки и эволюция их облика; важнейшие структурные элементы. Золотой дворец Нерона и его влияние на архитектурную и изобразительную традиции Ренессанса. Эпоха Флавиев. Римский амфитеатр: отличия от греческого; функции; структура. Колизей. Искусство эпохи Траяна и Адриана: идеал «мнимой простоты» и «прогреческие ориентиры». Феномен «чествовательной» колонны. Пантеон. Римская вилла, ее роль в духовной и культурной жизни общества и ее дальнейшее влияние на архитектуру венецианского Ренессанса. Смена традиций захоронения: скульптурный саркофаг, аркосолий. Искусство при Антонинах и Септимии Севере. Термы Каракаллы. Искусство римских провинций. Эволюция базилики: от греков до позднеримского периода. Ее структура.

Тема 4. Византийское искусство: истоки, эволюция, символика. Исторический аспект. Основание Константинополя и его превращение в столицу Римской империи. Разделение на Западную и Восточную империи и судьба каждой из них. Равенна и Константинополь — центры развития духовной культуры. Закат языческого мира и оппозиция христиан. Гонения на христиан. Символическое искусство катакомб Рима, Неаполя, Керчи, Сиракуз, Милоса, Александрии. Связь используемого языка образов с художественным языком и символикой античности и гипотеза конспиративного характера актуализации мифологии христианами. Возникновение специфического символического языка. Функция изображения по отношению к Богу. Примеры ранних изображений в катакомбах. Возможность скульптурного изображения святых и Иисуса и отказ от скульптуры. Тенденции к последующему иконоборчеству и средневековому аскетизму. Феномен раннехристианского надгробного портрета. Эпоха Константина Великого и Юстиниана I. Легенда о принятии христианства Константином и ее влияние на искусство. Перенос столицы на побережье Мраморного моря. Константинополь как новым духовный и социокультурный центр. Особенности градостроительства. Общественные структуры в Константинополе. Ранневизантийскоеархитектурное искусство IV – VIII вв. Феномен «экклесии» и выработка нового канона. Учение Аврелия Августина «О двух градах» и его проекция на архитектуру. Базилика и ее языческие истоки. Структура базилики и самые важные ее части. Центрические постройки и их генезис и виды. Виды сооружений в плане: квадрат, круг, восьмиугольник, равноконечный (греческий) крест. Анализ примеров. Символика центрических сооружений. Эпоха правления Юстиниана Великого (523-562 гг.) — «золотой век» Византии. Синтезированный тип архитектуры: купольная базилика и специфика ее структуры; шлеовидный купол и его символика. Укороченная базилика. Анализ примеров. Структура храмовых построек IX века. Формирование крестово-купольной системы. Символика византийского храма и ее изложение у св. Василия Великого, Германа Константинопольского и епископа Фессалоникийского Симеона. Апостольские Постановления. Изобразительное искусство IV – VIII вв. Становление канона, интерпретация деятельности художника. Визуализация понятий у Григория Великого и Григория Нисского. Идея эманации Божественного начала. Мозаика как ведущий вид изобразительного искусства, ее техника и символика, повествовательный характер изображения; мультиплицирование персонажей, регистровый показ событий из жизни святого. Анализ примеров. Формирование иконописи и Константинопольский собор 692 г. Техника энкаустики. Общие композиционные принципы иконописи и проблема ее восприятия. Период иконоборчества. Его религиозные и художественные причины, идеи и последствия. Появление образцов византийского искусства на Сицилии, в Сев. Италии, в империи Карла Великого. Заимствование декоративных форм мозаик из исламского искусства. Воздействие эллинистической живописи (IV стиль помпейских росписей). Распространение светской тематики в искусстве. Символический статус художественного образа. Студийский монастырь в Константинополе как центр иконопочитания и расцвет книжной миниатюры. Принципы «монастырской» редакции Псалтири и ее сравнение с

«аристократической». Победа иконопочитания в 843 г. и система росписи храма. Уничтожение произведений монументальной живописи времени иконоборчества.

Тема 5. Европейское средневековье. Романика: между двумя полюсами. Готика: проблемы интерпретации. Происхождение термина «романский» и специфика его применения по отношению к стилистике архитектурных сооружений. Особенности романской архитектуры: 1) различные конструкции сводов; 2) виды кладки стен; 3) виды перекрытий; 4) шестиугольные и октогональные планы; 5) конструкции порталов. Преемственность с искусством Византии и предвосхищение готики. Появление скульптуры в экстерьере соборов в XI веке, ее символический смысл и пластическая выразительность. Искусство варварских королевств: украшения, оружие, замки. Остготы и король Теодорих (493-526 гг.): феномен Равенны. Искусство франков при Хлодвиге (481ок. – 511 гг.). Художественная культура Англии, Ирландии и Скандинавии VII – VIII вв. Символика орнаментов и украшение рукописей. Империя Каролингов и культурная программа Карла Великого (768-814): «обновление Римской империи» и «академия». Архитектура Ахена: капелла и ее функции. Фресковая храмовая живопись и ее роль в жизни верующего в интерпретации папы Григория I. Книжная миниатюра: происхождение термина; виды миниатюры; применявшиеся краски. Истоки готики как стиля, этимология и интерпретация наименования. Готика в архитектуре, скульптуре и живописи. Аббат Сугерий и его идеи: трансформация романики в готику. Готического собор как микрокосм: сакральный смысл и мирская жизнь (по Сугерию, св. Бонавентуре и т. д.). Астрономия и Соборы. Архитектурные и скульптурные элементы собора; феномен витража; экстерьер и интерьер. Загадка горгулий. Осмысление проблемы национальных школ и характерных примет стиля в готическом зодчестве: от И. В. Гёте, Шеллинга и Шлегеля до наших дней. «Вегетативный гений», творящий готику: «растительная» и «орнаментальная» интерпретация готики в философской мысли и корреляция таковой интерпретации с художественными экспериментами (работы Каспара Давида Фидриха, серия Клода Моне, стихи Мандельштама и т. п.). Поздняя готика и Проторенессанс: соотношение стилей. Неоготика как стиль. Вопрос о «перекодировании» первоначального смысла готики. Проблема сохранения и реконструкции памятников готического зодчества: от В. Гюго и Э. Виолле-ле-Дюка до современности.

Тема 6. Проторенессанс и Ренессанс. Итальянский Ренессанс и Северный Ренессанс: сходные черты и сущностные отличия в мировоззрении и искусстве. Джотто и его реформа картинного пространства. Проблемы световоздушной перспективы в искусстве XIV века и их последовательное решение (до Леонардо и Рафаэля). Проблема светотени: братья Лимбург, их находки и последовательное развитие их открытий (до позднего Микеланджело). Создание «Готические» черты Северного Возрождения: Рогир ван дер Вейден; Ханс Мемлинг; Дирк Боутс и другие. Братья ван Эйк. Мартин Шонгауэр. Стефан Лохнер. Матис Нитхард Грюневальд. Торжество линеарности и проблема масштабов форм. Торжество линейной (прямой) перспективы и формирование концепции цельного картинного пространства с единой точкой зрения и единой точкой схода «зрительных лучей». Жанровая панорама ренессансной живописи: формирование жанра портрета, пейзажа и натюрморта; метаморфозы жанров религиозной живописи. Символика и мифология Ренессанса: биполярность «Эроса» и «Танатоса», актуализация концепта «Золотого века», феномен онтологического одиночества. Венская (формальная) школа искусствознания: принципы исследования произведений искусства как эстетических феноменов (на примере искусства Ренессанса) и перспективы актуализации методологии на современном этапе гуманитарного знания.

Тема 7. Барокко и классицизм XVIII века. Феномен барокко в трактовке А. Михайлова. «Барочное» и «классическое» у Г. Вёльфлина и проекция данной дихотомии на смену стилей в истории искусства. Новации в сфере изобразительного искусства. Караваджо и его революция в области выразительных средств. Классицистические тенденции в рамках эстетики барокко: французский классицизм и

болонская академия братьев Карраччи. Никола Пуссен: между Парижем и Римом в поиске Идеала. Иконологический метод Э. Панофского применительно к картине «Et in Arcadia ego»: попытка выявить вектор самоинтерпретации эпохи. Структурные характеристики пейзажа Пуссена: анализ К. Кларка. Экстраполяции учения о музыкальных модусах на живопись — одна из первых попыток в истории искусства феномен конституировать и практически актуализовать явление онтологического родства искусств. Питер Пауль Рубенс и его школа: истоки стиля и историческая перспектива. Концепция мазка и штриха. Феномен движения в картине и проблема художественного времени. Рембрандт: разработка новой светотеневой концепции. Специфика испанской национальной школы. Основные представители: от Эль Греко до Гойи.

Тема 8. Эстетико-философские векторы и стилистическая панорама в изобразительном искусстве XIX столетия. Русское изобразительное искусство: от истоков до конца XIX века. Специфика изобразительной культуры XIX века в представлении Э. Гомбриха и понятие «разрыва традиции». Классицистические тенденции в искусстве XIX века на примере творчества и эстетики Ж.-Л. Давида и Ж.-О.-Д. Энгра. Интерпретация Л. Вентури. Реалистический метод, его обоснование и отличия от метода натуралистического на примере искусства Г. Курбе. Романтизм как мировоззрение. Основные эстетические проблемы. Немецкий романтизм. О. Рунге. К. Д. Фридрих. Ф. Шинкель. А. Бёклин. Проблема арабески как принципа созидания художественного смысла и метода организации куртинного пространства в романтической живописи. Феномен «жизни материала» на примере творчества Эжена Делакруа. Эстетическая программа Братства прерафаэлитов. Дж. Рёскин. Д. Габриэль Россетти, Дж. Миллес, У. Моррис, Э. Бёрн-Джонс. Предвосхищение и актуализация стиля модерн. Цвет и мазок у Дж. Уистлера и соотнесение его открытий с новациями импрессионистов. Русская иконопись: ее истоки, выразительные средства и специфика. Феофан Грек, Андрей Рублев. Трансформация канона в искусстве Семена Ушакова и его школы и влияние ее на последующее развитие данной области искусства. Проблемы современной иконописи. Развитие жанра портрета: основные тенденции. От Д. Г. Левицкого и В. Л. Боровиковского до В. А. Серова. «Итальянизирующие» произведения К. П. Брюллова и С. Ф. Щедрина. «Русский Милле»: А. Г. Венецианов и его концепция жанровой живописи. В. А. Тропинин. Эстетическая программа «передвижников» как вариант воплощения реалистических тенденций. Пейзаж в русской живописи: различные художественные варианты. А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, В. Д. Поленов, Ф. А. Васильев, И. И. Левитан, Ю. Клевер и др. И. Н. Крамской, В. Д. Поленов, Н. Ге и варианты понимания интенций религиозной живописи. Критический реализм. В. В. Пукирев. П. А. Федотов. В. Г. Перов. «Сказочная» живопись и ее связи с немецкой культурой: В. М. Васнецов, И. Я. Билибин. Критические статьи А. Н. Бенуа и С. К. Маковского. Историческая живопись. Феномен В. В. Верещагин.

Тема 9. Художественные течения последней трети XIX – начала XX века. Новый взгляд на окружающий мир во французской живописи. Эдуард Мане. Из мастерских на пленэр. Революция импрессионистов и полемика вокруг их искусства. Специфика творческого метода К. Моне, А. Сислея, К. Писсарро, Б. Моризо, О. Ренуара. Пуантилизм и его связи с импрессионизмом (в лице К. Писсарро). Проблема передачи движения во французской скульптуре: эксперименты Э. Дега и О. Родена. Потенциальная энергия материала, его светотеневая моделировка. Символизм во франко-бельгийском изобразительном искусстве. Эстетическая программа П. Пюви де Шаванна и ее влияние на русскую живопись (В. Э. Борисов-Мусатов). Орнаментальная программа Г. Моро и ее связь с эстетическими экспериментами О. Уайльда и Г. Моро. Одилон Редон, его метод «сотворчества с материалом» и путь к распредмечиванию композиции. М. Волошин о Редоне. Новый метод светотеневой моделировки в искусстве Эжена Карьера. Гротеск бельгийца Дж. Энсора. «Постимпрессионизм» и поиски новой выразительности. Гоген и его влияние на Ван Гога, Редона и художников группы «Наби». Программа «вновь к

истокам цивилизации». Связь первобытного и детского мышления в понимании Гогена. Статья Альбера Орье о Гогене и обоснование новой выразительности. Ван Гог. Истоки: Монтичелли, Милле, Делакруа и японская гравюра. Роль копирования других мастеров. Экзистенциальный вектор его творчества и предвосхищение экспрессионизма. Проблема соотношения больного сознания и художественного результата в работе Карла Ясперса о Ван Гоге. Мифы о Ван Гоге: от А. Орье (солярный миф) и Ю. Мейер-Грефе до наших дней. Популярность Ван Гога в XX веке у художников и публики: попытка обоснования. Сезанн. Истоки: между барокко, романтизмом (Делакруа) и классицизирующим XIX веком (Энгр). Феномен «перцептивной перспективы» в его искусстве (по Б. Раушенбаху). Специфика построения картинного пространства. Особенности тональной перспективы, мазка и штриха у раннего и позднего Сезанна. А. Воллар о творческом методе Сезанна. Сезанн, кубизм, Пикассо и XXI век: предвосхищение, обоснование «новой конструктивности» и ее разрушение. Группа «Наби»: актуализация неопифагореизма и геометрические эйдосы. Теория картины как «раскрашенной плоскости». М. Дени — лидер «набидов», его концепция «субъективной» и «объективной» модификации образов реальности; станковые, декоративные и монументальные работы (росписи и картоны). Экспрессионизм в изобразительном искусстве: предвестники и представители. Особенности эстетики, мировоззрения и системы выразительных средств. Параллели между живописным, литературным и музыкальным экспрессионизмом. «Ар Нуво», английский «модерн» и австро-немецкий «Югендштиль»: общее и различия. Характерные черты. Объединение «Мир искусства»; концепт «прошлого» как катализатор эстетической программы и отличие его интерпретации от осмысления в романтизме. Специфика русского символизма в соотношении с европейским. Феномен М. Врубеля.

Тема 10. Художественные течения XX века. Авангард и его «волны». «Распредмечивание» художественного образа и поиск новых выразительных средств. 1) Интенсификация параметров цветовой энергии (интенсивность, насыщенность, светлотность и др.) и предельное повышение выразительности цвета в фовизме. 2) «конструктивная деконструкция» кубизма. 3) торжество абстракции и законы организации беспредметной композиции. Новые ритмические структуры: особая роль контура и его виды; проблема фигуры и фона; феномен цветовых рифм. Авангард в изобразительном искусстве XX века. Соотнесение с «волнами» авангарда в музыке. Новые векторы мышления: антикоммуникативность, антинарративность, ненаправленность на реципиента, актуализация «первобытного» мышления на новом этапе; воспроизведение ассоциативных механизмов мышления, мышления по аналогии. Два вектора развития и актуализации художественного мышления: 1) в сторону максимального проявления рациональности (от кубизма до новой конструктивности абстракции Кандинского и примитивизма; Пит Мондриан и др.); 2) в сторону реализации потенций бессознательного (конгломерат состояний и образов, порождаемых сознанием, а также подсознательных импульсов вместо линейной и иерархической логики соподчинения элементов; фантазии Дали и Миро и проч). Новаторские тенденции и течения. Футуристическая живопись. Дадаизм. Супрематизм. Метафизическая живопись. Супрематизм. Сюрреализм. «Активная живопись». Минимализм. Поп-арт и проблема мнимого «не-искусства».

Тема 11. «ПОСТ-» и его актуализации. Постмодернизм. Посткультура. Кризис эстетического сознания в XXI веке. У. Эко о постмодернизме: «Заметки на полях “Имени розы”». Тезис «игры в культуру» и разрыв традиции. Понимание бытия культуры как состоявшегося и замкнутого в себе прошлого и осмысление экзистенции человека вне культуры и после культуры. Разные взгляды на постмодернизм. ПОСТ- как «отсутствующая структура бытия» и «деконструкция» искусства. Симулякр и артефакт вместо феномена художественного произведения. Элиминация художественного смысла. В. Бычков и его версия «художественного Апокалипсиса культуры». В. Крылов и его

версия «смерти искусства». ПОСТ- в музыке в сопоставлении с проявлениями аналогичных векторов мышления в иных искусствах. Третья часть симфонии Л. Берио: Ватто, Малер и «прощание с художественной культурой». Искусство сегодня: быть или не быть? Соотношение данной проблемой с вопросом о человеческой экзистенции. Роль и функции искусства в обществе XXI века. Деструкция эстетического сознания и его новое конструирование. Зритель и слушатель сегодня: эстетические, этические и перформативные запросы. Инсталляция как альтернатива художественному произведению (на примере искусства Ф. Морелле и Я. Фабра). Проблема интерпретации концептов «автор», «реципиент», «художественный смысл», «художественное произведение», «творчество» и «смысл творчества» на современном этапе.

Тема 12. Кино в контексте других видов искусств: его особенности и специфика художественного смысла. Драматический театр как ближайший «родственник» кино.

Художественный язык кино: имманентные выразительные средства и «заимствования» у других видов искусств. Теснейшая историческая связь кино и театром: наличие коррелирующих профессий; транспозиция в раннее кино театральных приемов игры и театральных приемов подачи образов; соотнесение композиции кадра с композицией театральной сцены; привлечение в качестве одного из источников сюжетов различных драматических произведений и даже оперных либретто; актуализация драматических принципов развития сюжета. Экранизация пьес. Жанр фильма-спектакля.

Тема 13. Кино и литература: метаморфозы взаимодействия. Литература как одно из оснований «мельесовской», игровой линии кинематографа. а) литература как источник сюжетов и тематики. Историческая последовательность заимствования и разработки сюжетов — от стихов и текстов песен до прозы. Примеры: Гриффит, дореволюционное отечественное кино. б) литература как источник принципов композиции и художественных приемов. Обусловленность повествовательного типа композиции в кино следованием за развертыванием сюжета литературного произведения; обусловленность сквозных визуальных образов их наличием в литературном первоисточнике.

Тема 14. Кино и изобразительное искусство: феномен образа и принципы композиции. Живопись и «люмьеровская» линия кинематографа. Одна из исходных функций кинематографа – живописание реальности в движении, зарисовки с нее при необязательности сюжета или его условности (ранние фильмы Люмьеров в соотношении с импрессионистскими картинами; ранние немецкие, итальянские, американские ленты). Антинарративность. Кино и изобразительное искусство. Кадр и картина (изобразительная плоскость). Принципы работы с иллюзорным трехмерным пространством на части двумерной плоскости, обрамленной границами кадра либо рамой. Действие принципа доминирующей зрительной диагонали (на примере «Прибытия поезда на вокзал Сен-Лазар» братьев Люмьер). Претворение в кино важного для изобразительных искусств принципа равновесия масс в левой и правой частях картины. Цветовое и световое равновесие в кадре. Методы достижения связности пространства кадра (сопоставление их с таковыми же в живописи): поиск доминирующего тона, соблюдение воздушной перспективы, учет закономерностей прямой (линейной) перспективы (в частности, особенностей уменьшения размера и масштабов объектов при приближении их к точке схода; распределения планов; отличия точки сход от зрительного центра и т. д.) относительно естественной, перцептивной перспективы.

Тема 15. Музыка и Великий немой. Специфика киномузыки. Неразрывная связь немого кинематографа с музыкальным искусством. Необходимость музыкального сопровождения к беззвучным кинолентам: а) ради выявления ритма движения в кадре; б) ради раскрытия внутреннего смысла изображаемой ситуации или противоречия этому смыслу. Несовпадение границ музыкальных фрагментов и смены кадров («Новый Вавилон» Козинцева с музыкой Шостаковича); в) ради эстетизации результата восприятия ритма смены кадров (при 16 кадрах в секунду движения представляются

резкими, дергающими и угловатыми, музыка призвана сгладить эти впечатления). Виды музыкального сопровождения: пастиччо, компиляция, импровизация.

Тема 16. Кино и музыкальный театр. Связь с танцевальным искусством. Попытки освоить принципы построения музыкально-сценических композиций. Корреляция с оперой звукового кино. Внедрение квази-оперных эпизодов в структуру фильма. Феномен киномузыки. Отличие киномузыки (специально сочиненной) от музыкального сопровождения. Сотрудничество режиссера с композитором. Внутрикадровая и закадровая музыка; различие функций. Музыкальные лейтмотивы в киноленте: символический и суггестивный смысл. Роль цитат из классической музыки в фильмах артхауса. Два временных потока: художественного времени на экране и музыкального времени в закадровом саундтреке. Корреляция и несовпадение данных времен.

Тема 17. Композиция фильма как художественного целого. Виды композиции по критерию темпа и способа протекания художественного времени. Типы и виды композиции (определяются метроритмической структурой целого, использованными видами монтажа, методами работы с художественным временем и пространством т. д.). Виды композиции по критерию организации художественного времени: а) повествовательно-статическая; б) антинарративно-статическая; в) динамизированная; г) (моно)векторная; д) поливекторная. Виды композиции по критерию принципов пространственного представления художественного времени (в категориях ритма и метра) а) монoритмическая; б) полиритмическая; г) разноскоростная; д) метрически упорядоченная, с элементами симметрии; е) зеркально-симметричная; ж) метрически упорядоченная, с элементами переносной рассредоточенной во времени симметрии. Виды композиции по критерию специфики актуализации художественного смысла: а) моноцентровая; б) многоцентровая.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Рекомендуемая литература

№	Название	Экз.	Электронный ресурс, примечание
	Основная литература		
1.	Акимова Л.И. История искусства : Том 1. - Электрон. текстовые данные. - Москва : Белый город, 2012.	0	Режим доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50155.html
2.	Бусева-Давыдова И.Л. История Искусства : Том II [Электронный ресурс] / И.Л. Бусева-Давыдова [и др.]. - Электрон. текстовые данные. - Москва : Белый город, 2013	0	Режим доступа: Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51414.html
3.	Кондаков Н.П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры / Н.П. Кондаков. - Электрон. текстовые данные. - Санкт-Петербург : Лань, 2013.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/32072/#5
4.	Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино : Учебное пособие [Электронный ресурс] / Паниотова Т.С. и [др.]. - Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2017.	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/91845/#1
5.	Паниотова Т.С. Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература : [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Паниотова Т.С.[и др.].	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/90837/#1

	- Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2017		
6.	Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры : [учебно-методическое пособие] / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова ; под ред. Н.А. Яковлевой .- 2-е изд., стер. - Электрон. текстовые данные. - Санкт-Петербург : Лань; Планета музыки, 2018	0	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99174/#394
Дополнительная литература			
	Раздел 1		

7.	Азимов А. Египет: от древних цивилизаций до современности / Айзек Азимов; пер. с англ. Л. Игоревского. М.: Эксмо, 2009. 384 с (популярная наука)	1
8.	Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. М.: Прогресс: Культура, 1994, 1995. 524, [1] с.	1
9.	Батракова С. П. Искусство и миф: Из истории живописи XX века. М.: Наука, 2002.	2
10.	Батракова С. П. Театр-Мир и Мир-Театр: творческий метод художника XX века. Драма о драме. М.: Памятники исторической мысли, 2010. 262 с.	1
11.	Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других гуманитарных науках. Опыт философского анализа / Михаил Михайлович Бахтин // Бах-тин М. М. Литературно-критические статьи. М.: Художественная литература, 1986.	17
12.	Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / сост. С. Г. Бочаров; текст подгот. Г. С. Бернштейн и Л. В. Дерюгина; примеч. С. С. Аверинцева и С. Г. Бочарова. 2-е изд. М.: Искусство, 1986. С. 381-393.	7
13.	Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь / Анри Бергсон; пер. и сост. И. И. Блауберг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 45-65.	1
14.	Бергсон А. Из сборника "Мысль и движущееся". Жизнь и творчество Равессона / Анри Бергсон // Бергсон А. Избранное: Сознание и жизнь / Анри Бергсон; пер. и сост. И. И. Блауберг. М.: РОССПЭН, 2010. С. 196 - 224.	1
15.	Бергсон А. Смех / Анри Бергсон // Французская философия и эстетика XX века / предисл. П. Мореля; перевод И. Гольденберга, И. Вдовиной, А. Густыря; комментарии А. В. Густыря, И. С. Вдовиной. М.: Искусство, 1995. Программа Пушкин, Вып. 1. С. 9-104.	2
16.	Бонгард-Левин Г. М. Древняя Индия: История и культура / Григорий Максимович Бонгард-Левин. М.: Наука, 2008. 411 с.	1
17.	Бондгард-Левин Г. М. Древнеиндийская цивилизация: история, религия, философия, эпос, литература, наука, встреча культур. М.: Восточная литература, 2007.	2
18.	Бубер М. Я и Ты / Мартин Бубер; пер. В. Рынкевич / Бубер М. Два образа веры / Мартин Бубер; пер. с нем. В. Рынкевич, Ю. Терентьев, С. Лезов, А. Миронов, И. Маханьков; под ред. П. С. Гуревича, С. Я. Левит, С. В. Лезова; вступ. ст. Г. С. Померанца. М.: Республика, 1995. (Мыслители XX века). С. 15 - 92.	2
19.	Бычков В. В. Эстетика / Виктор Васильевич Бычков. Изд. 2-е, перераб. и доп. М.: ГАРДАРИКИ, 2006. 573 с.	5
20.	Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих: В 5 томах. М.: Книжный клуб Книговек, 2011. В 5 томах.	10
21.	Владимирова А. И. Франция на рубеже XIX и XX веков. Литература,	43

	живопись, музыка, театр. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2004. 148 с.		
22.	Воллар А. Ренуар / Амбруаз Воллар; пер. с англ. Н. Тырсы. М.: Терра; Книжный клуб, 2004. 205 с.		1
23.	Волошин М. А. Лики творчества. Л.: Наука, 1988.		3
24.	Гёте И. В. О немецком зодчестве (1771) / Иоганн Вольфганг Гёте // Гёте И. В. Собр. соч.: в 10 томах / Иоганн Вольфганг Гёте; пер. с нем. Н. Ман; под общ. ред. А. Аникста и Н. Вильмонта; коммент. А. Аникста. М.: 1975 . Том 10: Об искусстве и литературе. 1980. С. 7-15.		1
25.	Гомбрих Э. Г. История искусства; пер. с англ. В. А. Крючковой, М. И. Майской.. М.: Искусство - XXI век, 2013. 688 с.		1
26.	Гофман Э. Т. А. Крейслериана. Новеллы. М.: Музыка, 1990. 400 с.		12
27.	Гроссе Э. Происхождение искусства. Изд. 2-е. М.: Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011, 304 с. (Академия фундаментальных исследований: этнология).		1
28.	Зенкин К. В. О романтическом чувстве времени в музыке и живописи // Ученые записки Российской академии музыки имени Гнесиных. 2012, № 2. С. 33 - 41.	4	статья в журнале
29.	История красоты / автор-сост. У. Эко; под ред. У. Эко; пер. с итал. А. А. Сабашниковой под ред. Е. А. Костюкович. М.: СЛОВО/SLOVO, 2007. 440 с.		1
30.	Колпинский Ю. Д. Искусство Эгейского мира и Древней Греции. М.: Искусство, 1970. 90, XXXVI с., ил. (Памятники мирового искусства: Выпуск III, Серия первая)		1
31.	Мастера искусства об искусстве. Избранные отрывки из писем, дневников, речей и трак-татов: в 7 томах / под общей ред. А. А. Губера и др. М.: Искусство, 1966.		7
32.	Мелетинский Е. А. Поэтика мифа. М.: Мир; Академический Проект, 2012. 331 с.		1
33.	Мосионжник Л. А. Технология исторического мифа. СПб.: Нестор-История, 2012.		1
34.	Ойзерман Т. И. Феноменологическая концепция философии как высшей духовной куль-туры / Т. И. Ойзерман // Феноменология искусства. М.: ИФ РАН, 2000. iph.ras.ru/ elib/Phenom_iskusstva_1.html.		iph.ras.ru/ elib/Phenom_iskusstva_1. html.
35.	Райс Д. Т. Искусство Византии. М.: СЛОВО / SLOVO, 2002. 256 с., ил.		2
36.	Розенов Э. К. Закон золотого сечения в поэзии и в музыке // Розенов, Э. К. Статьи о музыке. Избранное. М.: Музыка, 1982. С. 119-157.		9
37.	Таруашвили Л. И. Искусство Древней Греции. Словарь. М.: Языки славянской культуры, 2004. 336 с.		1
38.	Филипп Отто Рунге. Каспар Давид Фридрих. Романтическая эстетика в изобразительном искусстве // Эстетика немецких романтиков / пер., сост. и комментарий А. В. Михайлова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. С. 307-370.		4
39.	Французская философия и эстетика XX века / предисл. П. Морель; коммент. А. В. Густыря, И. С. Вдовиной. М.: Искусство, 1995. 271 с.		3
40.	Шеллинг Ф. В. Философия искусства / Фридрих Вильгельм Йозеф фон Шеллинг; под общей ред. М. Ф. Овсянникова; пер. П. С. Попова, вступ. ст. П. С. Попова, М. Ф. Овсянникова; примеч. А. В. Михайлова. СПб.: Алетейя, 1996. 496 с.		7

41.	Шлегель Ф. Эстетика. Философия. Критика: в двух томах / вступ. ст., сост., пер. с нем. Ю. Н. Попова; примеч. Ал. В. Михайлова, Ю. Н. Попова. М.: Искусство, 1983.		7
42.	Элиаде М. Аспекты мифа. М.: Академический проект, 2014. 234, [1] с.		2
43.	Элиаде М. Миф о вечном возвращении / Мирча Элиаде; пер. с франц. А. А. Васильевой и др.; науч. ред. В. П. Калыгин, И. И. Шептунова. М.: Ладомир, 2000. 414 с. (Избранные сочинения)	0	Режим доступа: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%AD/eliade-mircha/mif-o-vechnom-vozvraschenii
44.	Abrams M. H. The Mirror and the Lamp: Romantic Theory and the Critical Tradition / Meyer Howard Abrams. Oxford: Oxford university Press, 1953. 406 p.	0	http://militairevoertuigen.com/156109-best-mh-abrams.html
	Раздел 2		
45.	Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987.		1
46.	Жирмунский В. М. Из истории западноевропейских литератур. М., 1981.	1	Режим доступа: http://padaread.com/?book=48803
47.	Историческая поэтика. Литературные типы и эпохи художественного сознания. М., 1994.	0	Режим доступа: http://mirknig.su/knigi/guman_nauki/180566-istoricheskaya-poetika-literaturnye-epohi-i-tipy-hudozhestvennogo-soznaniya.html
48.	Карельский А. В. От героя к человеку: два века западноевропейской литературы. М., 1990.	0	Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1386527/
49.	Михайлов А. В. Языки культуры. Учебное пособие по культурологии. М., 1997.		10
50.	Михайлов А. В. Методы и стили литературы. М., 2008.	0	Режим доступа: https://www.twirpx.com/file/1278425/
	Раздел 3		
51.	Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека. М., 2007.	0	Режим доступа: http://bookscafe.net/book/mak_lyuen_marshall-ponimanie_media_vneshnie_rasshireniya_cheloveka-151210.html
52.	Разлогов К. Э. Мировое кино: история искусства экрана / Российский институт культурологии. М.: Эксмо, 2013.	0	Режим доступа: http://librarywant.ucoz.net/news/mirovoe_kino_istorija_iskusstva_ehkrana_kirill_razlogov/2017-09-07-151
53.	Рязанов Э. А. Грустное лицо комедии. М., 2010.	0	Режим доступа: http://www.knidka.info/biografii-deyateley-teatra-i-kino/grustnoe-litso-komedii/

54.	Фомин В. И. Правда сказки. Кино и традиции фольклора. Историко-теоретическая монография. М.: "Канон+", 2012.	0	Режим доступа: mirknighek.cf/14579-pravda-skazki-kino-i-traditsii-folklora/
55.	Шак Т.Ф. Музыка в структуре медиатекста : учебное пособие .- Изд. 2-е, доп. - Электрон. текстовые данные. - Санкт-Петербург : Лань ; Планета музыки, 2017.	1	Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/99362/#5

Периодическая литература:
Журнал «Научный вестник Московской консерватории»; http://www.mosconsv.ru/

6.2. Интернет ресурсы

Для облегчения доступа к нотному материалу и литературным источникам могут быть использованы электронные ресурсы, такие как веб-сайты Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru), Российской национальной библиотеки (www.nlr.ru)

Специализированные Интернет-ресурсы*:*
http://dic.academic.ru
Журнал «Искусство кино»
http://www.kinoart.ru
Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru/
«Кино-Театр.ру»
http://www.kino-teatr.ru
Телеканал «Культура»
http://www.tvkultura.ru
Национальная электронная библиотека
http://nel.nns.ru/
КиноПоиск
http://www.kinopoisk.ru
http://www.kinoexpert.ru
http://www.kinopoint.ru
http://www.ruskino.ru

7. Требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля (программный минимум, зачетно-экзаменационные требования)

7.1. Формы контроля

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:

– **текущий контроль** усвоения материала в форме диалога (собеседование, опрос). Также учитываются: активность учащегося на лекционных занятиях (в том числе грамотная формулировка дополнительных вопросов по ходу занятия; активное участие в обсуждении по ходу изложения или закрепления материала); фиксация им необходимой информации в учебных тетрадях или на электронных носителях; выступления на семинаре в виде доклада в процессе осуществления контактных занятий (тематика докладов семинара должна соответствовать темам, изучаемым на данный момент);

– **промежуточный и итоговый контроль (зачет)** проводятся в форме написания обучающимися контрольных письменых заданий (возможные их виды: небольшой реферат в объеме 10-15 страниц, эссе).

Примерные темы письменных контрольных заданий

Контрольные задания, прежде всего, необходимы для оценивания уровня знаний тех ассистентов-стажеров, кто мало посещал контактные занятия и неактивно участвовал в семинарах. Однако ассистент-стажер, будучи человеком с определенным специальным образованием, способен сам выбрать тему контрольного задания, близкую ему по его профессиональным интересам, эстетическим вкусам и мировоззрению. Приводимые ниже темы могут быть как выбраны ассистентами-стажерами, так и трактоваться в качестве образца для формирования иных заданий, которые могут быть предложены самими обучающимися.

1. Феномен движения и попытка его «записи» в изобразительном искусстве: от первобытного художника до Дж. Баллы.
2. Миф о Минотавре в живописи Пабло Пикассо.
3. Проблема гармоничности античного художественного мышления в трудах И. Винкельмана.
4. Дионис глазами Ницше и «дионисийские» греко-римские художественные произведения.
5. Японская гравюра в художественном мире В. Ван Гога.
6. Китайская пагода: особенности конструкции и философского смысла.
7. Реконструкция готических соборов Э. Виолле-ле-Дюком.
8. Биполярность ренессансной культуры: между Эросом и Танатосом (на примере скульптуры и живописи Микеланджело).
9. Эпоха барокко глазами А. В. Михайлова.
10. А. Ригль и его понятие «художественной воли» (применительно к избранной эпохе).
11. Революция Караваджо: феномен светотени и его влияние на композицию картины.
12. Учение о ренессансных музыкальных модусах в представлении Н. Пуссена.
13. Портретная живопись в России эпохи Просвещения.
14. Аллегория в живописи А. Беклина.
15. Феномен арабески в искусстве Г. Моро, О. Редона и М. Дени.
16. Феномен площади в художественном мире Хуана Миро.
17. Музыка Вагнера в фильмах Вернера Херцога.
18. Клод Шаброль как мастер приема cut-back.
19. «Ад» Шаброля как вариант «открытой формы» в кинематографе.
20. Построение интертекста в фильмах Ларса фон Триера.
21. «Небо над Берлином» Вима Вендерса: попытка остановить художественное время.
22. Попытка создания жанровых микстов в современном отечественном кинематографе (на примере фильмов П. Лунгина или А. Звягинцева).
23. Театральный жест в немецком кинематографе 1920-х годов.
24. Структура пятиактной трагедии versus композиция сонатно-симфонического цикла в фильме Ф. Мурнау «Носферату – симфония ужаса».
25. Принцип троичности и его мифопоэтические корни в фильмах «Усталая смерть» Ф. Ланга и «Кабинет восковых фигур» П. Лени.
26. Интерпретация образа Ж. Мельеса в фильме «Хранитель времени» М. Скорсезе.
27. Работа принципа «зрительных диагоналей» в ранних короткометражках братьев Люмьер.
28. Влияние театральных декораций на формирование жанра «пеплум» в кинематографе.
29. «Костер пылающий» И. Мозжухина и «авангардные» эксперименты Жана Ренуара.

30. Эстетика Е. Ф. Бауэра в контексте атмосферы fin de siècle.
31. Музыка С. Прокофьева к «Ивану Грозному» С. Эйзенштейна: актуализация лейтмотивного метода.
32. Художественное время в фильмах Андрея Тарковского: варианты темпоритма и создание «новой структурности».
33. Сотрудничество Жака Превера и Марселя Карне: рождение эстетики и философии «поэтического реализма».
34. «Деконструкция» в кинематографе: от Л. Бунюэля и С. Дали до современности.

Обучающийся, не представивший для проверки письменное контрольное задание, отвечает устно на два вопроса. В третьем семестре один из вопросов посвящен истории искусства (проблемы методологии и осмысления историко-культурного процесса либо характеристика искусства и духовной деятельности человека какой-либо конкретной эпохи), другой вопрос связан с литературой как видом искусства (также должна быть освещена конкретная эпоха развития литературы или конкретное произведение мировой литературы). В четвертом семестре один из вопросов связан с завершающей частью второго раздела и касается литературы, а второй вопрос затрагивает принципы организации фильма как художественного целого или предлагает рассмотреть кино среди других видов искусства.

Контрольные вопросы для устного ответа

1. Характерные особенности первобытного искусства и первобытного художественного мышления
2. Загадка древнегреческой культуры, ее истоки и соотношение с наукой и философией.
3. Основные эстетические категории эллинского художественного мышления.
4. Древнеримское искусство: истоки и переосмысление греческих идеалов.
5. Византийская архитектура раннего периода (до VIII века). Структура раннехристианской базилики.
6. Проблема иконоборчества: ее истоки, проявление и последствия.
7. Поздняя византийская культура: от книжной миниатюры до обновления архитектурных принципов.
8. Архитектура и изобразительное искусство европейского средневековья. Характеристика романского периода.
9. Характерные черты готики: жанры, формы, стили.
10. Типичные особенности протоpенессансного изобразительного искусства. Новации Джотто.
11. Эстетика и философия Ренессанса и ее отражение в иконографии живописных произведений.
12. Ренессансная архитектура: ориентация на античность и самобытность.
13. Изобразительное искусство барокко и классицизма XVIII века: характерные черты и представители.
14. Изобразительное искусство XIX столетия: эстетико-философские векторы и стилистическая панорама.
15. Основные особенности и исторические этапы русского изобразительного искусства до XIX века.
16. Художественные течения последней трети XIX – начала XX века и их особенности.
17. Художественные течения XX века. Авангард и его «волны».
18. Постмодернизм и посткультура: кризис изобразительности, нарративности и смыслосозидания.
19. Кризис эстетического сознания в XXI веке, плюрализм векторов развития художественного мышления

20. Кино и другие виды искусства: сопоставление по критериям происхождения, предназначения и специфике выразительных средств.
21. Корреляция кино и литературы: к проблеме генезиса и выразительных средств кинематографа.
22. Проблема интерпретации литературных первоисточников в кино.
23. Феномен интонации как единицы художественного смысла в пределах литературных жанров
24. Кино и драматический театр: точки соприкосновения и самобытность.
25. «Люмьеровская» линия развития кинематографа и изобразительное искусство.
26. Роль музыки в немом кино.
27. Музыкальный театр как один из истоков кино.
28. Феномен киномузыки. Ее смысловые, суггестивные и эстетические функции.
29. Понятийный аппарат при изучении кинематографа. Его специфика в сравнении с комплексом понятийных рядов других видов искусства.
30. Кино как искусство в границах современной культуры.
31. Кино и феномен «коллективного сознания». Развлекательная функция кино.
32. Пути дальнейшего развития кино: эволюция или инволюция?

7.2. Контрольные вопросы для самоподготовки

Типовые контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины:

1. Греческая вазопись: основные этапы эволюции и важнейшие выразительные средства.
2. Римский форум как феномен: различные исторические образцы, их облик и функция.
3. Византийская базилика и центрические сооружения: сравнительный анализ.
4. Основные конструктивные принципы романского и готического зодчества.
5. Ренессансные труды по истории и теории искусств (живопись, архитектура).
6. Мировоззренческая, философская и эстетическая программа барокко и ее актуализация в художественных произведениях.
7. Роль изобразительного искусства в эпоху Просвещения: основные смысловые интенции, жанровая панорама.
8. Трансформация выразительных средств живописи в эпоху романтизма (конкретные примеры).
9. Идея синтеза искусств и ее актуализация: от романтизма к символизму.
10. Конструктивные принципы архитектуры модерна.
11. Концептуальное искусство: основные идеи, представители, поизведения.
12. Основные понятия посткультуры.
13. Кино как искусство и как развлечение: отличия смысловых интенций и жанровых реализаций.
14. Художественный язык киноискусства: классификация выразительных средств и их смысловой и эстетический потенциал.
15. Феномен кадра, его смысловые интенции и имманентная структура.
16. Композиция кадра: специфические черты и корреляция с композицией картины в изобразительном искусстве.
17. Монтаж как связь кадров в последовательности.
18. Виды и функции монтажа с учетом применимости в разных жанрах, в соответствии с разными типами тематики.
19. Связь кадров в одновременности: множественная экспозиция, комбинированная съемка. Технические принципы создания, особенности применения.

20. Феномен плана, его виды с учетом соответствия разным типам сюжетов и разным жанрам.
21. Композиция фильма как художественного целого.
22. Виды композиции фильма: возможные классификации, разработка критериев классификации.
23. 11 Виды композиции фильма по критерию способа организации художественного времени.
24. Виды композиции фильма по критерию способов пространственного представления художественного времени
25. Ритм и метр как формообразующие категории в пределах драматургии фильма и его композиции.
26. Виды композиции фильма по критерию специфики актуализации художественного смысла.
27. Выразительные возможности и символические интенции феноменов света и цвета в кинематографе.

7.3. Примерные темы семинарских занятий

Предлагаемые темы семинарских занятий представляют собой примерный перечень тем, с которыми ассистенту-стажеру целесообразно знакомиться самостоятельно. Однако данный перечень подлежит корректировке в процессе обучения, с учетом специфики конкретной группы обучающихся.

1. «Канон Поликлета»: эстетика пропорций, влияние на мировую художественную культуру.
2. Роль золотого сечения в архитектуре: от Парфенона до экспериментов Ле Корбюзье.
3. Скульптурное убранство романских и готических соборов: эстетика пропорций, иконография, толкование.
4. Ренессансная архитектура в ее диалоге с наследием прошлого.
5. Проблема «прямой перспективы»: от античности до современности.
6. Гравюра, ее истоки, виды и специфика художественной структуры.
7. Проблема «Рубенс и колорит» глазами Делакруа и Редона.
8. Развитие техники масляной живописи (от возникновения до наших дней).
9. Русская иконопись в ее преемственности с византийскими традициями.
10. «Реализм» в изобразительном искусстве (на примере Курбэ, соцреализма и проч.)
11. Революции художественного видения: от реализма к импрессионизму.
12. Образный мир Гойи и его влияние на изобразительное искусство XX века.
13. Категория возвышенного в интерпретации К.Д.Фридриха.
14. Концепт сна и грезы в художественном мире символистов (Пьер Пюви де Шаванн, Гюстав Моро, Морис Дени, Одилон Редон, В.Э.Борисов-Мусатов, М.Врубель).
15. Сальвадор Дали и кинематограф.
16. Феномен перцептивной перспективы (по Б. В. Раушенбаху) и возможности ее применения к построению кадра.
17. Б. Ямпольский об интертексте у Ч. Диккенса, Д. У. Гриффита и С. Эйзенштейна.
18. Проблема соотношения грима актера и крупного плана в черно-белом кино.
19. Создание ритмической канвы фильма путем актуализации разных видов монтажа (на примере экспериментов И. Мозжухина – «Костер пылающий», Дз. Вертова – «Человек с киноаппаратом» или Ж. Перека – «Человек, который спит»).
20. Образ книги и его символическое значение в кинематографе 10-30-х годов (на примере какого-либо фильма по выбору: «Нетерпимость» Д. Гриффита, «Носферату» Ф. Мурнау, «Голубой свет» Л. Риффеншталь и др.).

21. Светотень в живописи и кино: символический смысл данного феномена и его романтический генезис.
22. Жанр «хоррора» и его смысловое наполнение (от философско-романтического конгломерата смысловых интенций до развлекательно-эффектного).
23. Появление цвета в кино как техническая и смысловая революция.
24. Архитектурные формы и их роль в построении композиции кадра в раннем кинематографе.
25. Фильмы «каммершпиле»: от возникновения жанра до «Войцека» В. Херцога и «Продавца четырех времен года» Р. Фасбиндера.
26. Произведения живописи как воплощение «культурного кода» в произведениях мирового кинематографа (на примере какого-либо фильма: «Андалузский пес» С. Дали и Л. Бунюэля; «Меланхолия» Л. фон Триера и др. по желанию студента).
27. Классическая музыка в кинематографе: модификация ее смысла и функций.
28. «Балетные сцены» в немом кино (на примере фильмов Д. Гриффита или итальянских немых кинолент).
29. Сравнение прямой системы перспективы в кадре и разных систем перспективы в изобразительном искусстве (аксонометрия, обратная перспектива, линейная перспектива, перцептивная перспектива).
30. Искусство тапера и отечественное немое кино.
31. Феномен «готового слова» в фильмах А. Звягинцева.
32. «Оперные сцены» как смыслообразующие ситуации в отечественном кино (от фильмов с В. Холодной, экспериментов С. Эйзенштейна – до П. Лунгина).
33. Компьютерные технологии и киномузыка: новые выразительные возможности.

7.4. Критерии оценки знаний по дисциплине
7.4.1. Критерии оценки устной формы контроля (зачет)

Зачет. Оценка «незачет» выставляется в случае 100% отсутствия на лекциях и ответе менее чем на 2 вопроса из заданных по списку зачетных вопросов в пределах каждого из семестров, причем каждый вопрос по содержанию и ракурсу соответствует материалу одного из трех разделов курса (конкретное содержание вопроса регламентируется тематическим планом соответствующего семестра). Во всех остальных случаях ставится «зачет». В случае 100% посещения лекций, заинтересованного участия в интерактивных групповых занятиях (семинары в форме беседы и в форме индивидуального выступления перед другими обучающимися), качественного выполнения домашних заданий промежуточная и итоговая оценки «зачет» могут быть поставлены без специально проводимого зачета. Во всех остальных случаях и при невыполнении какого-либо из указанных условий необходима организация зачета и опрос ассистента-стажера в виде ответа на два вопроса (как в третьем, так и в четвертом семестрах) либо написание ассистентом-стажером контрольного задания.

7.4.2. Критерии оценки письменной формы контроля

Письменная форма контроля предназначена в большей мере для ассистентов-стажеров, которые не присутствовали систематически на контактных занятиях. Письменные домашние (контрольные) задания могут включать в себя различные виды работы, в том числе: 1) небольшое эссе по теме, выбранной ассистентом-стажером в соответствии с тематическим планом курса и раскрывающей актуальную искусствоведческую проблематику; 2) письменный анализ какого-либо художественного произведения в конкретном ракурсе (последний коррелирует с общей направленностью курса); 3) критический разбор какого-либо эстетико-культурного или

искусствоведческого труда (с обоснованием собственной позиции и приведением альтернативных аргументов).

Компетентции оваиваются на всех этапах освоения курса.

Компетенция	Результаты обучения	Шкала оценивания
Готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и творческо-исполнительской деятельности (УК-1)	**Знать**: основные вехи истории искусства; основную терминологию в области теории искусства **Уметь**: отбирать необходимую информацию из сведений по истории и теории изобразительного искусства для профессиональной деятельности; интерпретировать явления искусства в опоре на знания основ истории и теории искусства **Владеть**: навыками эффективного отбора информации из области истории и теории искусства, необходимой для профессиональной деятельности	«Зачет» З1… З5 «Незачет» Н1… Н5
Способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);	**Знать**: основные искусствоведческие труды по истории и теории искусства; магистральные концепции происхождения, предназначения и эволюции разных видов искусства; важнейшие этапы формирования и развития разных видов искусства и различных стилей. **Уметь**: работать с источниками информации, в том числе с научными трудами; осваивать самостоятельно литературные тексты и видеоисточники; знакомиться с репродукциями и 3D-моделями произведений изобразительного искусства, скульптуры и архитектуры; ориентироваться в магистральных стилях в истории искусства и важнейших жанрах каждого вида искусства; выносить обоснованное эстетическое суждение на основе анализа произведения искусства и его интерпретации. **Владеть**: основными принципами анализа произведений изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, кино; важнейшими герменевтическими методами применительно к произведениям искусства; способностью осмыслять современную ситуацию в разных областях искусства; принципами контекстуально-исторического анализа и интерпретации произведения искусства (диахронически и синхронически); базовыми знаниями в сфере истории, теории искусства и эстетики.	«Зачет» З1… З5 «Незачет» Н1… Н5
Способность анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности музыканта (педагогической и концертно-исполнительской) (УК-3);	**Знать**: основные методологические принципы анализа исходных данных в области истории и теории искусства; базовые источники по истории и теории искусства; ведущие школы искусствознания, их представителей и важнейшие постулаты последних; основные этапы культурно-исторического процесса во взаимосвязи и взаимовлиянии разных видов искусства. **Уметь**: демонстрировать знание художественных стилей в исторической перспективе; репрезентировать умение применять полученные знания в процессе анализа художественного произведения; - применять компаративный метод в процессе культурно-исторического анализа различных художественных феноменов; сопоставлять различные искусствоведческие толкования художественных феноменов; проявлять критический подход при усвоении и отборе искусствоведческих взглядов на культурно-исторические и художественные феномены.. **Владеть**: навыками структуризации и систематизации	«Зачет» З1… З5 «Незачет» Н1… Н5

	знаний, получаемых из научных трудов; принципами отбора произведений, соответствующих той или иной стилистике и/или историческому периоду; методами атрибуции того или иного художественного произведения какому-либо стилю и/или периоду времени; способностью контекстуально осмыслять и интерпретировать художественные явления в сфере каждого вида искусства; способностью связывать основополагающие черты художественного произведения с общеэстетическими установками, философией и мировоззренческой доминантой соответствующей эпохи; способностью экстраполировать полученные знания на иные виды искусств, в том числе музыку; способностью рассматривать свойства музыкального произведения конкретной эпохи в контексте культурно-исторических реалий и в кругу произведений, принадлежащих иным видам искусств.	
Способность аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры (УК-4);	**Знать**: актуальные и востребованные эстетические и культурно-исторические концепции применительно к разным видам искусств; основные тезисы, излагаемые в наиболее современных трудах по философии истории, истории искусств, истории гуманитарного знания; важнейшие современные тенденции в сфере изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, литературы и кино. **Уметь**: четко формулировать собственный взгляд на любое культурно-историческое явление, с учетом совокупности его стилистических и конструктивных черт, а также его выразительности; обстоятельно и всесторонне аргументировать собственную позицию; логически опровергать контраргументы; выявлять среди характеристик художественного феномена наиболее значимые с точки зрения отстаиваемой позиции; определять стиль и базовые конструктивные особенности произведения искусства уже при первом с ним знакомстве. **Владеть**: критическим взглядом на любую историко-культурную концепцию и любые аргументы; - методом опровержения тех или иных взглядов на выбранную искусствоведческую проблему; способностью видеть уязвимые стороны в собственной позиции; умением анализировать выразительные средства и структуру любого произведения искусства.	«Зачет» З1… З5 «Незачет» Н1… Н5
готовность участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-18)	**Знать**: основные вехи истории искусства; основную терминологию в области теории искусства **Уметь**: отбирать необходимую информацию из сведений по истории и теории изобразительного искусства для профессиональной деятельности - интерпретировать явления искусства в опоре на знания основ истории и теории искусства **Владеть**: навыками эффективного отбора информации из области истории и теории искусства, необходимой для профессиональной деятельности	«Зачет» З1… З5 «Незачет» Н1… Н5
готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с музыкантами-исполнителями других организаций, осуществляющих образовательную	**Знать**: основные вехи истории искусства; основную терминологию в области теории искусства **Уметь**: отбирать необходимую информацию из сведений по истории и теории изобразительного искусства для профессиональной деятельности - интерпретировать явления искусства в опоре на знания основ истории и теории искусства **Владеть**: навыками эффективного отбора информации	«Зачет» З1… З5 «Незачет» Н1… Н5

деятельность, и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения и информационно-коммуникационной сети "Интернет" (ПК-19)	из области истории и теории искусства, необходимой для профессиональной деятельности	

Оценка «зачет» ставится, если ассистент-стажер сумел продемонстрировать:
З1. качественное понимание каждой обозначенной выше компетенции и свободное владение элементами «знать», «уметь» и «владеть»;
З2. понимание историко-культурного процесса, в комплексе социальных, общественно-политических и художественных явлений;
З3. способность анализировать художественное произведение с учетом специфики его художественного смысла, его принадлежности виду искусства и определенному жанру;
З4. знание историко-стилевого контекста каждого феномена; причинно-следственных связей исторических фактов и культурных явлений;
З5. владение базовыми принципами герменевтического подхода;
З6. грамотное, логичное и связное изложение мыслей;
З7. обоснованную собственную точку зрения на тот или иной историко-культурный феномен.

Оценка «незачет» ставится, если ассистент-стажер продемонстрировал:
Н1. невладение больше чем половиной элементов компетенции;
Н2. бессодержательность ответа либо его трюистическое и слишком обобщенное содержание;
Н3. бессистемность и обрывочность сведений из сомнительных источников информации;
Н4. неспособность дать ответ ни на один из дополнительных вопросов;
Н5. неумение аргументировать высказанную точку зрения;
Н6. неспособность аналитически и культурно-исторически подходить к художественному феномену;
Н7. невладение необходимым терминологическим аппаратом.

8. Информационные технологии, программное обеспечение, информационные справочные системы

Программное обеспечение

1. Internet Explorer или другие браузеры
2. Программное обеспечение для организации удаленного обучения (система Moodle)
3. Электронно-библиотечная система «Лань» http://www.taneevlibrary.ru/muzresursy/elektronnye-resursy-biblioteki/elektronno-bibliotechnaya-sistema-lan/
4. Доступ к учебно-методической и научной информации обеспечен на сайте Научной Музыкальной Библиотеки им. С. И. Танеева (НМБТ) МГК им. П. И. Чайковского http://www.taneevlibrary.ru/
5. Поисковые системы, www.yandex.ru , www.google.com и др.
6. Официальный сайт Консерватории http://www.mosconsv.ru
7. Словари и энциклопедии на Академике http://dic.academic.ru/

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «Лань» и к электронной информационно-образовательной среде организации (Moodle).
Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет".

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Регулярная самостоятельная работа ассистента-стажера необходима для наиболее полного и всестороннего охвата тематического материала и тщательного изучения соответствующих искусствоведческих, культурологических и философско-эстетических вопросов. Самостоятельная работа способствует формированию критического мышления, позволяет расширять культурный кругозор, обеспечивает необходимую тренировку по части комплексного анализа феноменов изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, литературы и киноискусства.

В ходе самостоятельной работы ассистентам-стажерам рекомендуется:
- следовать указаниям педагога, имевшим место на контактных занятиях;
- изучать изоматериалы (репродукции, фотоматериалы, альбомы) по мировой художественной культуре, подобранные педагогом заблаговременно, а также находить изоматериалы к тем или иным темам (в качестве домашнего задания или по выбору);
- читать и анализировать произведения мировой художественной литературы и литературоведческую критику по выбранным педагогом произведениям;
- осваивать видеоматериалы, предоставленные педагогом, а также искать фильмы, передачи и кинолекции, находящиеся в свободном доступе в сети «Интернет», с учетом ракурса и формы затрагиваемой на контактных занятиях тематики;
- изучать специальную искусствоведческую, литературоведческую и киноведческую литературу, а также искусствоведческую литературу широкого профиля;
- знакомиться со специализированными культурологическими работами и текстами по методологии гуманитарного знания.

Изучение дисциплины строится на основе контактных занятий (лекционные занятия и семинары) и включает в себя самостоятельную работу студентов, состоящую:
- в ознакомлении с рекомендуемыми произведениями мировой художественной культуры (в виде изоматериалов, репродукций, фотоматериалов), мировой художественной литературы (в форме интернет-ресурсов или печатных изданий, в зависимости от доступности источников); шедеврами мирового кинематографа (в форме видеоматериалов),
- в освоении соответствующей научно-исследовательской (искусствоведческой, литературоведческой и киноведческой) литературы.

Общие и утвердившиеся в практике правила конспектирования лекций:

1) конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради (или на электронном носителе);
2) необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме;
3) записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки;
4) названные в лекции ссылки на первоисточники логично пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе их можно было легко найти и проработать;
5) каждому ассистенту-стажеру необходимо выработать и использовать допустимые сокращения;
6) изучение и отработка прослушанных лекций без промедления способствует лучшему усвоению материала.

Семинарские занятия по данной дисциплине предполагают присутствие большей части группы. Допустимы две формы проведения семинарских занятий: 1) интерактивное общение с группой по заранее подготовленной ассистентами-стажерами теме; 2) индивидуальное выступление одного из ассистентов-стажеров по заранее выбранной им теме с последующим включением в диалог остальных обучающихся.

На семинарских занятиях:

При проведении семинаров первой формы:
1) особое внимание уделяется анализу художественных произведений любого типа; при изучении третьего раздела — просмотру видеофрагментов, наиболее показательных с точки зрения стилистики, специфики выразительных средств и особенностей организации композиции того или иного фильма;
2) при просмотре фото- и видеоматериалов по первому и третьему разделам курса соответственно, а также при разборе произведений мировой литературы рекомендуется фиксировать в тетради (или на электронном носителе) те сведения, на которые обращается особое внимание;
3) при интерактивном характере занятий представляется необходимым вести эвристический диалог с ассистентами-стажерами, подводя их к самостоятельным выводам, касающимся актуальной проблематики занятия.
При проведении семинаров второй формы выступающий должен:
1) грамотно, связно и логично излагать материал, подготовленный для ознакомления остальными ассистентами-стажерами;
2) обосновывать собственные взгляды на художественные проблемы, затрагиваемые в теме семинара;
3) при необходимости избирательно подходить к используемой методологии и выбирать методы в соответствии с конкретным материалом.

Эффективными формами контроля за изучением курса ассистентами-стажерами являются домашние задания и контрольные задания по пройденному материалу курса. Они используются:
1) для закрепления знаний, необходимых для сдачи зачета;
3) для помощи в освоении материала тем ассистентам-стажерам, которые пропускали отдельные занятия (по уважительным причинам);
4) для восполнения пробелов в знаниях ассистентов-стажеров, если подобные пробелы обнаруживаются в ходе диалога на контактных занятиях.

Самостоятельная работа должна быть мотивированной, включать четкую постановку задач, алгоритм выполнения, коррелировать с точными формами отчетности и сроками представления.

Объем часов на изучение тем может быть изменен (в пределах отведенного времени в семестре). Список рекомендуемой основной и дополнительной литературы, требования по текущему контролю успеваемости, зачетные требования доводятся до сведения ассистентов-стажеров в начале семестра.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, предусмотренной учебным планом.

Самостоятельная работа ассистентов-стажеров должна сопровождаться необходимым методическим обеспечением. Каждый ассистент-стажер должен быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, который должен быть укомплектован нотами, печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплине.

Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь площадь не менее 11 м^2.

Полноценное изучение данного курса требует широкого спектра аудио- и видеозаписей, наличия специальной, в том числе периодической литературы, качественной аппаратуры для прослушивания и просмотра записей, проекционной аппаратуры для демонстрации видеоматериалов исторического характера.