Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Артеменков Михаил Николаевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.11.2026 18:50:57
Уникальный программный ключ:
a63b74166e8f4fc17bd1e0462725f79e393bfdf9

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Смоленский государственный университет»

Кафедра изобразительного искусства

«Утверждаю»
Проректор по учебно-методической работе
Устименко Ю.А.
«23» июня 2022 г.

Рабочая программа дисциплины
Б1.О.08 История и теория искусства

Направление подготовки: **54.04.01 Дизайн**
Направленность (профиль): **Графический дизайн**
Форма обучения: заочная
Курс – 2
Семестр – 4
Всего зачетных единиц – 3, часов – 108
Форма отчетности: зачет – 4 семестр

Программу разработал
Доктор филологических наук, доцент Радионова А.В.

Одобрена на заседании кафедры
«16» июня 2022 г., протокол № 9

Заведующий кафедрой _____

Смоленск
2022

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Б1.О.08 История и теория искусства относится к обязательной части программы. Логически и содержательно-методически она связана с изучаемыми ранее дисциплинами бакалавриата «История изобразительного искусства и архитектуры», «История современного искусства», «История стилей»; дисциплинами 1-3 семестров программы магистратуры «История и теория дизайна», «Современный арт-объект». Практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: «Преддипломная практика», «Научно-исследовательская работа».

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы достижения
ОПК-1. Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности, рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	**Знать**: - основные положения теории дизайна и историю развития дизайна, основные положения теории искусства, профессиональную терминологию, хронологические и географические рамки направлений и стилей развития искусства от древности до настоящего времени, значимые произведения искусства; **Уметь**: - применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в профессиональной деятельности; **Владеть**: - навыками рассмотрения произведений искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение: теоретическое знание и его специфика

Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству. Научная деятельность как практика концептуализации. Междисциплинарный характер теоретического знания. Проблема культурологии как общей науки о культуре. История как теоретическая проблема (общие предпосылки).

Тема 2. Искусство и художественный образ

Понятие искусства и проблема его истоков. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания. Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Первичные импульсы образной активности. Художественный образ и понятие «художественность». Феномен изобразительности как «подражания». Знаковые аспекты образа. Образы символические и образы-симптомы.

Тема 3. Особенности художественного восприятия

Психологические проблемы художественного восприятия. Зрительные образы и визуальное искусство. Зрительные образы как результат активной организующей деятельности сознания. Интеллект и интуиция в художественном восприятии. Феномен гештальт-качеств в сенсорном опыте вообще и в зрительном в частности. Форма и структура.

Тема 4. Искусство и изобразительная деятельность

Типы изобразительной активности. Проблема искусства и не-искусства. Критерии различения (по характеру использования изображения и по исполняемым им функциям). Искусство и ремесло. Навыки, обучение и мастерство в искусстве. Функционализм как альтернатива эстетизма. Проблема декоративно-прикладного искусства и его оценка как художества. Религиозное изображение как посредник, как «среднее звено» и передающий механизм во взаимодействии с миром сакральным (божественным, трансцендентным). Изображение как воздействие и его разновидности.

Тема 5. Форма и содержание в изобразительном искусстве

Проблема многозначности понятия формы и основные контексты его употребления. Соотношение облика вещи и самой вещи. Форма в процессе творчества (изготовления вещи): искусственная форма и форма иллюзорная. Соотношение формы и материи. Содержательная сторона произведения искусства. Структура содержания. Объект и предмет изобразительного искусства. Высокоидейное и безыдейное искусство. Синтез формы и содержания.

Тема 6. Пространство в изобразительном искусстве.

Определение пространства как места и как протяженности. Концепции пространства в историческом аспекте. Понятие среды. Художественное пространство как символическая (знаковая) структура. Пространство картины, ее происхождение и разновидности (пространство емкости, проема-окна, зеркала). Обрамление (рама) как условие и средство пространственных построений. Понятие внутреннего и наружного пространства картины. Перспектива какнаучный образ зрения. Живописная сценография.

Тема 7. Время в изобразительном искусстве.

Понятие времени как меры изменения. Космологическое и мифологическое время. Время природно-календарное. Концепции времени в историческом аспекте. Время в пластических искусствах. Изобразительные символы, аллегории (метафоры) времени (vanitas и т.д.). Произведение искусства и историческое время. Искусство памяти (изобразительность как мнемонический прием и средство припоминания).

Тема 8. Свет и цвет в изобразительном искусстве

Физическая природа света как разновидности электромагнитных колебаний. Корпускулярная и волновая теории света. Осмысление феномена света в разные эпохи. Физические и оптические аспекты цвета. Свет и цвет в архитектуре. Свет и скульптура. Полихромия в скульптуре (живопись как свойство пластической поверхности). Свет в живописи. Понятие светотени. Место цвета в живописном изображении. Понятие колорита как результата взаимодействия цветовых составляющих живописного изображения.

Тема 9. Организация художественного произведения

Структура художественного произведения как функционирующего целого и проблема границ изображения. Геометрические, стереометрические и топологические основы изобразительности. Ритмическая организация изображения как основа композиционно-структурной динамики. Понятие композиционных схем. Смыслоразличительный аспект композиционных структур изображения.

Тема 10. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий

Характеристика понятия «историческая эпоха». Причины смены исторических эпох. Типическое и специфическое в понятии «художественное направление». Терминологическое смешение понятий «эпоха, стиль, направление» и его причины. Понятия «художественное направление», «художественный стиль». Эволюция понятия «художественный идеал». Сущность идеалов разных художественных направлений (от Возрождения до XX века).

Тема 11. Социальное бытие изобразительного искусства

Искусство и среда (в том числе и социальная). Социально-коллективное функционирование искусства. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах. Личное, классовое, национальное, интернациональное и общечеловеческое в искусстве. Искусство и культура. Искусство и аудитория (публика). Гений и общество. Музейная и выставочная деятельность как факторы художественной жизни. Феномен тоталитарного искусства (его формальные и иконографические параметры и вопрос о его художественном статусе). Понятие «дегенеративного искусства».

Тема 12. Сакральное искусство. Искусство и нравственность

Аксиология искусства. Трасцендентные аспекты и функции изображения. Сакральное и профанное как аспекты художественной активности. Феномен канонического искусства и его историко-религиозные варианты. Искусство и нравственность. Современные мифы искусства и проблема мирских культов. Обрядность эстетической активности.

4. Тематический план

№ п / п	Разделы и темы	Всего часов	Формы занятий				
			лекции	семинары	практические занятия	лабораторные занятия	самостоятельная работа
1.	Введение: теоретическое знание и его специфика	10	1		2		7
2.	Искусство и художественный образ	8	1				7
3.	Особенности художественного восприятия	8	1				7

4.	Искусство и изобразительная деятельность	8	1				7
5.	Форма и содержание в изобразительном искусстве	8	1				7
6.	Пространство в изобразительном искусстве.	8	1				7
7.	Время в изобразительном искусстве.	8	1				7
8.	Свет и цвет в изобразительном искусстве	8	1				7
9.	Организация художественного произведения	9	1				8
10.	Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий	9	1		2		8
11.	Социальное бытие изобразительного искусства	9	1				8
12.	Сакральное искусство. Искусство и нравственность	11	1				8
13.	Зачет	4					
	Итого	**108**	**12**		**4**		**92**

5. Виды образовательной деятельности

Занятия лекционного типа

Лекция 1. Введение: теоретическое знание и его специфика

Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству. Назначение теоретического знания и его происхождение. Теория как дополнение к практике искусства. «Наука об искусстве» как теоретическое обоснование художественной деятельности. Литературно-словесный характер искусствознания и его противоположность изобразительно-визуальному характеру художественной деятельности.

Научная деятельность как практика концептуализации. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства. Теория эстетического созерцания и художественной деятельности. Взгляд образованного художника и взгляд ученого зрителя. Проблема научности и ее доля в искусствознании. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой. Теория искусства как общий аксиоматический фундамент истории искусства. Роль рефлексии в оценочной деятельности (критика и самокритика).

Междисциплинарный характер теоретического знания. Знание естественнонаучное и знание гуманитарное. Соотношение теории искусства и методологии искусствознания. Терминологическая проблематика.

Комплиментарные функции отдельных гуманитарных дисциплин в системе науки об искусстве Роль психологии в основных ее тенденциях и социологии. Проблема культурологии как общей науки о культуре. История как теоретическая проблема (общие предпосылки). Религиоведческий подход и проблема богословского знания в теории искусства. Лингвистическая парадигма и причины ее универсалистских претензий (проблема экспрессии как проблема коммуникации).

Лекция 2. Искусство и художественный образ

Понятие искусства и проблема его истоков. Искусство как художественная деятельность (рукотворный, «мануальный» характер художественной деятельности). Происхождение творческой деятельности и ее религиозно-культовые истоки. Магия и теургия как первичные формы человеческой креативности. Творчество как организация экзистенциального опыта и формирование жизненной среды. Жизненный горизонт и предметный мир. Психосоматические составляющие первичных творческих импульсов. Творчество как проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила. Образная деятельность как основа изобразительности.

Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания. Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Первичные импульсы образной активности. Художественный образ и понятие «художественность». «Музыкальность» как один из критериев «художественности».

Феномен изобразительности как «подражания». Знаковые аспекты образа. Образы символические и образы-симптомы. Образ как двойник и как посредник. Образ-медиум. Медиальные аспекты изобразительности. Образ и телесность. Образ мира как образ тела. Образы конвенциональные и социальные. Проблема взаимодействия сознания и образного мира.

Лекция 3. Особенности художественного восприятия

Психологические проблемы художественного восприятия. Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Зрение как функция сознания. Проекция и фиксация как основные способы взаимодействия с внешним миром.

Зрительные образы как результат активной организующей деятельности сознания. Принцип эквивалентности («аналогичности») ментальных и сенсорных (визуальных) процессов. Структура зрительного опыта и строение зрительного аппарата. Избирательность опыта восприятия. Интенциональный характер воспринимающей активности сознания. Внимание и память как условия восприятия. Механизм восприятия. Пороги восприятия (физический и психологический). Интеллект и интуиция в художественном восприятии. Феномен гештальт-качеств в сенсорном опыте вообще и в зрительном в частности. Гештальтные отношения как образы целостных и трансформируемых структур и их типы. Проблема художественной формы как проблема зрительного восприятия и отношения к изображаемым вещам. Форма и гештальт. Гештальт как целостно-динамическая характеристика предмета. Гештальт как структура (взаимодействие элементов и инвариантные характеристики предмета). Понятие перцептуального и ментального гештальта. Форма и структура.

Универсальный характер симметрии как структурного отношения и ее типы (центральная, осевая и т.д.). «Экологический» (средовой) подход к зрительному восприятию. Зрительный опыт как целостный опыт переживания светового потока и освещенных плоскостей («углов»).

Социальные проблемы художественного восприятия. Виды восприятия. Роль читателя в определении художественного смысла. Художественного восприятие как диалог. Понятие «художественная ценность» как аспект восприятия. История восприятия и история воздействия произведения искусства. Проблема кондиционирования художественного произведения.

Лекция 4. Искусство и изобразительная деятельность

Типы изобразительной активности. Проблема искусства и не-искусства. Критерии

различения (по характеру использования изображения и по исполняемым им функциям). Эстетический критерий (искусство - изображение, предназначенное для созерцания и переживания). Разновидности не-художественной изобразительной деятельности и ее результатов.

Роль технических навыков в изобразительной деятельности. Вещно-предметный характер художественной деятельности. Произведение искусства как изготовленная вещь. Искусство и ремесло. Навыки, обучение и мастерство в искусстве. Функционализм как альтернатива эстетизма. Проблема декоративно-прикладного искусства и его оценка как художества.

Магическое изображение (изображение как «двойник» объекта воздействия). Символическая природа замещающего образа и проблема узнавания оригинала. Переход от магического изображения к религиозному как смена типов сакрального опыта.

Религиозное изображение как посредник, как «среднее звено» и передающий механизм во взаимодействии с миром сакральным (божественным, трансцендентным). Священный образ как материальный образ божества. Культовый характер религиозного изображения. Изображение и жертвоприношение. Ритуальный характер творческой активности. Иконичность и иконность. Иконопочитание и иконоборчество как две религиозно-эстетические парадигмы. Доктринально-догматические основы христианской теории и практики священного образа. Тринитарные и христологические аспекты иконы. Различение почитания священных образов и поклонения им. Западно – и восточнохристианские традиции иконопочитания. Проблема латентной сакральности мирского и светского искусства. Иконоборческая традиция: ее философские и религиозные аспекты (эстетическая деятельность как низшая формы созерцания и изображение божества как акт богохульства). Искусство и идолослужение. Особенности ветхозаветного запрета на священные изображения. Иконоборчество в христианстве (византийское и протестантское). Проблема «кризиса репрезентации» в современном историко-культурном контексте.

Изображение как воздействие и его разновидности. Интеллектуальное изображение (то есть, активизирующее умственное усилие) и его цели (загадка, нарративность, информативность, в том числе техническая иллюстрация). Роль рациональности вообще в создании и восприятии изображения. Изображение, действующее на внимание и на чувства (изображение развлекающее и вызывающее удовлетворение). Проблема «легкого» и низового жанра в изобразительном искусстве. Проблема кича и механизм его функционирования (воздействие на первичные потребности психики и исключение интеллектуальных усилий). Изображение, действующее на волю (воспитывающее изображение). Способы нравственного действия изображения на сознание: пример для подражание и внушение. Проблема аморализма в изобразительном искусстве. Изображение, подчиняющее зрителя (искусство идеологическое и искусство пропаганды). Искусство как политический инструмент. Искусство как источник эстетического удовольствия (изображение, предназначенное для созерцания). Проблема декоративизма в изобразительном искусстве. Орнамент и узор как крайние формы декоративизма и их различие (наполнение символическим содержанием и принципиальное освобождение от содержания как такового). Тема «смерти орнамента» в изобразительном искусстве. Искусство как экспрессия. Вопрос о субъекте и объекте выражения. Внутренний мир как исток и экспрессивных возможностей и экспрессивных потребностей художника. Механизмы экспрессии (проекция вовне внеутренних образных структур). Экспрессия как воздействие. Проблема зрителя. Художественная форма как инструмент экспрессии и организации. «Чистое» (незаинтересованное) выражение и «чистое искусство». «Искусство для искусства» как теория и как практика.

Лекция 5. Форма и содержание в изобразительном искусстве

Проблема многозначности понятия формы и основные контексты его употребления.

Форма как внутренняя организация предмета и форма как его внешний облик. Два греческих термина (morfe и eidos) и единый их латинский эквивалент (forma). Основные аспекты понятия (организующий принцип, облик-вид, тип, правило-канон). Формы природные и формы искусственные. Две области использования понятия формы применительно к искусству (форма как свойство самого произведения и форма как когнитивное средство). Соотношение облика вещи и самой вещи. Форма как наделение обликом (оформление).

Эйдос как условие существования вещи (форма как сущностное свойство вещи, ее энтелехия, наделяющая ее единством и скрытое от поверхностного взора). Форма в процессе творчества (изготовления вещи): искусственная форма и форма иллюзорная. Понятие пустой, призрачной и мертвой формы в античном мышлении (эйдолон-идол и симулякр). Соотношение формы и материи. Комплиментарный характер этих понятий.

Форма в контексте христианского мышления и богословия. Форма как ипостасное свойство. Проблема канона как условной формы. «Принцип индивидуации» в художественном контексте (исток эмпирических наблюдений в изобразительной практике). Понятие инвенции в ренессансой эстетике как проблема формы. Идеальная форма в классицистической теории.

Художественная форма как набор выразительных средств творчества. Аспекты художественной формы как уровни формальной организации произведения (пространство, время, свет, цвет, композиция). «Значимая форма». Форма как средство воздействия на зрителя. Сюжет как элемент формы. Типология сюжетов. Формализм и формальная школа.

Содержательная сторона произведения искусства. Структура содержания. Объект и предмет изобразительного искусства. Высокоидейное и безыдейное искусство. Синтез формы и содержания.

Лекция 6. Пространство в изобразительном искусстве.

Определение пространства как места и как протяженности. Понятие chora в греческом мышлении. Пифагорейская теория пространства: категории (точка, линия, протяженность, тело) и их числовое соответствие (1, 2, 3, 4). Вопрос о неопределенности и неопределимости пространства как места, занимаемого телом (пространство как отсутствие тела, то есть, пустота, и, соответственно, как несуществование, небытие). Пространство как расстояние (дистанция от наблюдателя до предмета, т.е. глубина, и промежуток между предметами). Аристотелевское понятие пространства как меры движения тела. Мир как идеальное тело (сфера). Вопрос о центре мироздания и мировая ось. Членение пространства. Топос как мера пространственного порядка. Пространство сакральное и профанное: границы, пороги, пределы (теменос и ламинальность как категории мифологической реальности пространства религиозного опыта). Картезианское пространство (измеримая, неподвижная, равномерная и бесконечная емкость). Пространство у Канта (априорная форма сознания). Образы пространства в современных физических концепциях (пространство, энергия, масса). Понятие многомерного пространства. Топологическое пространство как пространство трасформационное.

Понятие динамического пространства. Психологические теории, объясняющие феномен пространственного восприятия (гештальт-теория, конструктивизм, «экологический подход» и т.д.).

Пространство в феноменологии. Понятие экзистенциального пространства как способа человеческой самореализации и его категории (место, направление, путь, регион, мир). Понятие среды. Телесность и пластика как аспекты «антропного» пространства. Тактильность и поверхность. Образы тела (вместилище-обиталище, оболочка-поверхность, инструмент-орудие).

Художественное пространство как символическая (знаковая) структура. Межвидовые различия в искусстве как пространственные характеристики. Средства пространственных построений в архитектуре. Внутреннее и внешнее пространство в его сенсомоторном аспекте.

Пространство картины, ее происхождение и разновидности (пространство емкости, проема-окна, зеркала). Обрамление (рама) как условие и средство пространственных построений. Понятие внутреннего и наружного пространства картины. Перспектива как научный образ зрения. Особенности перспективной оптики. Ее разновидности и основные правила перспективных построений (перспектива прямая и угловая). Проблема обратной перспективы (первоначальный смысл понятия и его дальнейшая трансформация). Перспектива как символическая форма (образ мировосприятия и мироустроения). Композиционная тектоника и виды пространственных структур в живописи (пространство межпредметное и пространство заполнения). Живописная сценография.

Тема 7. Время в изобразительном искусстве

Понятие времени как меры изменения. Космологическое и мифологическое время. Время природно-календарное. Античная концепция времени циклического повторения (хронос) и качественного состояния-срока (кайрос). Онтологически-пластическое время-период (эон). Концепция линейного времени Ветхого Завета (олам). Время как движение из прошлого в будущее. Христианский синтез эллинизма и иудаизма и время финальное (эсхатон). Субъективно-имманентное время у Бл. Августина: иррациональный характер настоящего как ускользающего мгновения и иллюзорный характер прошлого и будущего. Время как интенция души. Сакральное (богослужебное и теофаническое) время ивечность (и отличие его от бесконечности). Механистическое понятие времени в мышлении Нового времени. Время у Канта (априорная форма сознания). Романтизм и рождение историзма (и концепции исторического времени как линейно-необратимой протяженности событийного ряда). Хронология как способ механического упорядочения исторического времени. Понятие исторического периода как качественно изолированного отрезка времени. Историзм, пассеизм, ретроспекция. Темпоральные аспекты утопии. Время как внутреннее переживание субъекта и как содержание сознания.

Время нарратива (рассказа, дескрипции, дискурса). Время как «длительность» у А.Бергсона. «Кинематографическое время» как метафора сознания. Время в пластических искусствах (его образно-символический и конвенциональный характер в отличии от искусств временных). Время в структуре творческого акта (время созревания замысла и время создания изображения). Время бытия законченного художественного творения (и его соотношение с историческим временем). Время восприятия (рассматривания и истолкования) произведения (особенности восприятия архитектуры). Время в формальной структуре изображения (ритмика, движение вообще).
Время как предмет (тема) изображения и способы его передачи (состояния природы, человеческий возраст). Изобразительные символы, аллегории (метафоры) времени (vanitas и т.д.). Проблема исторического жанра.

Истолкование как прочтение, пересоздание и воспроизведение (второе рождение) художественного творения. Вечность в изобразительном искусстве (иконный образ).

Произведение искусства и историческое время: материальный и духовные аспекты. Искусство как процесс и событие. Память индивидуальная и коллективная. Прошлое как утрата и восстановление памяти. Историческая дистанция. Актуальность прошлого и проблематика историзма. Образ прошлого и симптомы исторической действительности в произведении искусства. Искусство памяти (изобразительность как мнемонический прием и средство припоминания).

Тема 8. Свет и цвет в изобразительном искусстве

Физическая природа света как разновидности электромагнитных колебаний. Корпускулярная и волновая теории света. Оптика света. Понятие светового потока. Интенсивность (количество) света. Понятие яркости. Свет и тело (форма). Свет, освещение и

светотень. Прозрачность и сияние.

Метафизически-религиозные аспекты света и его символика (свет как идеальная, трансцендентная субстанция и как преображающая и освящающая сила). Свет как символ чистоты и истины. Неоплатоническая и христианская мистика света (в том числе и исихазм) и ее воплощение в архитектуре (готика) и живописи (мозаика, витраж, икона). История искусства как история света. Обмирщение света в искусстве Нового времени. Свет в импрессионизме (чисто позитивистский, естественнонаучный оптический подход). Отказ от света как освещения в живописи постимпрессионизма. Идея «смерти света» как утраты трансцендентных перспектив человеческого бытия.

Субъективная (психологическая) природа цветоощущения. Цвет как перцепт. Физические и оптические аспекты цвета. Спектральные составляющие света. Физические атрибуты (параметры) цвета (длина волны, интенсивность и спектральная чистота) и их психологические соответствия (цветовой тон, яркость, насыщенность).

Проблема красного цвета. Смешение цветов. Теории цветового зрения: т.н. трехкомпонентная и оппонентная теории процесса цветовосприятия. Т.н. субъективные цвета (переживание цвета без внешнего раздражителя). Эмоциональное, ассоциативное и символическое наполнение цветовых ощущений и цветов. Явление синэстезии.

Свет в архитектуре (освещение естественное и искусственное, свет отраженный). Свет во внутреннем пространстве и свет внешний. Цвет в архитектуре: собственный цвет материала и живописная раскраска (полихромия). Монументальная живопись как элемент архитектурного целого. Взаимоотношение объемно-пространственных качеств архитектуры и окрашенных поверхностей (с точки зрения оптических эффектов и зрительского восприятия). Свет и скульптура (взаимодействие пластического объема со световоздушной средой). Полихромия в скульптуре (живопись как свойство пластической поверхности). Эстетические и художественные аспекты скульптурной полихромии (проблема конфликта между ними). Свет в живописи. Понятие светотени. Место цвета в живописном изображении. Понятие колорита как результата взаимодействия цветовых составляющих живописного изображения. Типы цветовых построений в живописи. Взаимодействие в живописном произведении цвета и плоскостно-пространственных отношений (проблема разных типов иллюзионизма).

Тема 9. Организация художественного произведения

Структура художественного произведения как функционирующего целого и проблема границ изображения (с точки зрения каждого из видов искусства). Процесс создания как построение и организация элементов (исходного материала). Компоновка и композиция. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации материала.

«Немиметические» свойства изображения. Геометрические, стереометрические и топологические основы изобразительности. Иррациональная природа геометрической суггестии. Свойства плоскости как геометрического элемента (функция центра, отношения верх-низ, право-лево и т.д.). Функция обрамления как отражение зрительного поля и его границ (в том числе рама в живописи). Орнамент как универсальный принцип организации изображения с точки зрения задач заполнения и структурирования плоскости. Проблема первичных элементов изображения. Ритмическая организация изображения как основа композиционно-структурной динамики.

Понятие композиционных схем. Архитектурная композиция как организация пространства пластически-объемными средствами и создание архитектурной среды. Архитектоника в пластике и живописи.

Смыслоразличительный аспект композиционных структур изображения. Понятие изобразительных модусов как способа согласования содержания и характера построения. Музыкальные и поэтические аналогии модусов. Понятие жанра с точки зрения совокупности структурно-типологических особенностей предметного содержания.

Структурно-композиционные измерения повествования (нарративности) в изобразительных искусства. Изображение как рассказ и восприятие как чтение. Структурно-изобразительные условия этих процессов (передача, воспроизведение последовательности, линейной развертки «иконотекста»).

Тема 10. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий

Характеристика понятия «историческая эпоха». Причины смены исторических эпох. Типическое и специфическое в понятии «художественное направление». Терминологическое смешение понятий «эпоха, стиль, направление» и его причины. Понятия «художественное направление», «художественный стиль». Становление понятия «художественное направление». Связь понятия «художественное направление» с индивидуальным и коллективным мировоззрением. Условия, необходимые для формирования художественного направления. Диалог художественных направлений. Специфика понятий «художественная эпоха» и «исторический стиль». Эволюция понятия «художественный идеал». Содержательные и формальные нормативы идеального произведения искусства (в разных художественных направлениях). Сущность идеалов разных художественных направлений (от Возрождения до XX века).

Определение стиля как системы специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка. Его происхождение из античных теорий искусства и литературы (Гораций, Вергилий). Стиль у Витрувия (синоним ордера). Понятие манеры и понятие вкуса и их объединение у Винкельмана. Их различие как индивидуально-характерных признаков творчества отдельного мастера (его «рука») и всеобще-условных норм-предписаний (стиль индивидуальный и стиль социальный). «Два корня» стиля у Вельфлина (стиль как зрительные установки и как набор исполнительских навыков). Стиль как отношение к выразительным средствам и предмету изображения. Вопрос о происхождении стиля как явления. Происхождение из содержательных уровней искусства (выражение идей). Стиль как качество образца (стиль как типологическая система). Стиль как инструмент (и система правил пользования; стиль как норма). Стиль как описание общих принципов, определяющих исторические изменения. Стиль и мимезис (или средства воспроизведения природных особенностей, или, наоборот, способ освобождения от природных форм через фантазию или культурные конвенции). Стиль как средство обеспечения (поддержания) коммуникации (акцентирование внимания на выразительной стороне сообщения). Стиль и мышление (и мировоззрение).

Стили универсальные (классицизм и натурализм, ренессанс и барокко в понимании Вельфлина; предклассический, классический и постклассический у Франкля). Стиль состояния и стиль становления (Франкль). Понятие исторического стиля как способа описания исторической трансформации (развития или эволюции) художественной формы. Стиль унитарный и состоящий из фаз развития. Стиль ранний, зрелый, поздний. Альтернативные модели понимания стиля (гештальт-теория). Трудности органической теории (в области духовной жизни нет прямолинейных и необратимых процессов). Проблематика позднего стиля (не обязательно синтез предыдущего развития, но и его отрицание). Проблема сознательного выбора того или иного стиля.

Вопрос единства стиля и способы его объяснения. Аналитика стиля как поиск конечных констант и определенностей психики и истории (процесс конструирование субъектом истории через конструирование себя и наоборот). Стиль, мышление и сознание.

Тема 11. Социальное бытие изобразительного искусства

Искусство и среда (в том числе и социальная). Социально-коллективное функционирование искусства. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах. Личное, классовое, национальное, интернациональное и общечеловеческое в искусстве. Искусство - форма общественного сознания. Искусство - проявление общественной практики. Искусство - модель деятельности личности и отражение мира. Искусство с

феминистической точки зрения. Искусство как действие и творчество как поведение. Искусство и культура. «Жизненное пространство» художника. Понятие художественной жизни и художественной среды. Традиция и преемственность. Искусство как образ жизни (артистизм и эстетизм как культурно-социальные и психологические феномены). Полифункциональность искусства. Искусство и аудитория (публика). Заказчики, донаторы, покупатели. Социально-экономические аспекты художественной деятельности. Феномен любительства. Собирательство и коллекционирование. Художественный рынок и его требования. Понятие общественного вкуса (социальные конвенции и ожидания) и взаимодействие с ним индивидуального творчества (приспособление и сопротивление). Гений и общество. Музейная и выставочная деятельность как факторы художественной жизни Понятие академического искусства. Салонное искусство. «Искусство для искусства», элитарное искусство и эстетизм как социально-идеологические явления.

Искусство, идеология, политика и пропаганда. Искусство и государство (в их историческом разнообразии и с точки зрения политического строя). Искусство и революция (авангард как форма радикализма и асоциальности, эстетика протеста провокации). Консерватизм в искусстве. Феномен тоталитарного искусства (его формальные и иконографические параметры и вопрос о его художественном статусе). Понятие «дегенеративного искусства». Искусство и структуры повседневного опыта. Низовые и популярные формы искусства. Искусство художников-любителей («наивное искусство»). Искусство и развлечение.

Тема 12. Сакральное искусство. Искусство и нравственность

Аксиология искусства. Ценности и мир эстетического (этика и эстетика). Художественная деятельность и творчество как форма поведенческой активности и межличностной и трансличностной коммуникации. Вопрос о ее оценки с точки зрения нравственных ценностей.

Трасндентные аспекты и функции изображения. Сакральное и профанное как аспекты художественной активности. Религиозные свойства искусства. Культ как общая система взаимодействия с миром сакрального.

Феномен канонического искусства и его историко-религиозные варианты. Канон и иконография как конвенциональные и традиционные аспекты сакрального искусства. Отношение образец / извод как основа каноничности и иконографичности. Понятие протографа.

Искусство и нравственность. Современные мифы искусства и проблема мирских культов (божества современной цивилизации и их эстетическое обслуживание). Обрядность эстетической активности.

Занятия семинарского типа

Семинар 1. Теоретическое знание и его специфика (2 часа)

1. Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству.
2. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.
3. Понятие искусства и проблема его истоков.
4. Происхождение творческой деятельности и ее религиозно-культовые истоки.
5. Творчество как проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила. Образная деятельность как основа изобразительности.
6. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания.
7. Художественный образ и понятие «художественность».

8. «Музыкальность» как один из критериев «художественности».

Семинар 2. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий

1. Характеристика понятия «историческая эпоха».
2. Терминологическое смешение понятий «эпоха, стиль, направление» и его причины.
3. Становление понятия «художественное направление». Диалог художественных направлений.
4. Эволюция понятия «художественный идеал».
5. Определение стиля как системы специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка.
6. Вопрос о происхождении стиля как явления. Стиль и мышление (и мировоззрение).
7. Синтез различных видов искусства (цветомузыка, эстрада, бардовская песня, видеоклип и т.д.); интеграция искусств с другими культурными явлениями.

Самостоятельная работа

Студентам необходимо самостоятельно рассмотреть следующие вопросы и составить по ним к каждой теме краткий конспект.

Тема 1. Введение: теоретическое знание и его специфика.

1. Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству.
2. Литературно-словесный характер искусствознания и его противоположность изобразительно-визуальному характеру художественной деятельности.
3. Соотношение философии искусства, эстетики и теории искусства.
4. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.
5. Междисциплинарный характер теоретического знания. Знание естественнонаучное и знание гуманитарное.
6. Роль психологии в основных ее тенденциях и социологии. Проблема культурологии как общей науки о культуре. История как теоретическая проблема.

Литература: 1-5.

Тема 2. Искусство и художественный образ

1. Понятие искусства и проблема его истоков.
2. Происхождение творческой деятельности и ее религиозно-культовые истоки.
3. Творчество как проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила. Образная деятельность как основа изобразительности.
4. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания.
5. Художественный образ и понятие «художественность».
6. «Музыкальность» как один из критериев «художественности».

Литература: 1-5.

Тема 3. Особенности художественного восприятия

1. Психологические проблемы художественного восприятия.
2. Зрение как функция сознания.

3. Внимание и память как условия восприятия.
4. Механизм восприятия.
5. Феномен гештальт-качеств в сенсорном опыте вообще и в зрительном в частности.
6. Гештальт как структура (взаимодействие элементов и инвариантные характеристики предмета).
7. Социальные проблемы художественного восприятия.
8. «художественная ценность» как аспект восприятия.
9. История восприятия и история воздействия произведения искусства.

Творческие задания:

1. Создать тест по теме «художественное восприятие»

Тема 4. Искусство и изобразительная деятельность

1. Типы изобразительной активности.
2. Роль технических навыков в изобразительной деятельности.
3. Культовый характер религиозного изображения.
4. Изображение как воздействие и его разновидности.

Литература: 1-5.

Тема 5. Форма и содержание в изобразительном искусстве

1. Проблема многозначности понятия формы и основные контексты его употребления.
2. Форма в контексте христианского мышления и богословия.
3. Художественная форма как набор выразительных средств творчества.
4. Структура содержания.
5. Объект и предмет изобразительного искусства.
6. Синтез формы и содержания.

Литература: 1-5.

Тема 6. Пространство в изобразительном искусстве.

1. Определение пространства как места и как протяженности.
2. Аристотелевское понятие пространства как меры движения тела.
3. Пространство сакральное и профанное: границы, пороги, пределы (теменос и ламинальность как категории мифологической реальности пространства религиозного опыта).
4. Образы пространства в современных физических концепциях (пространство, энергия, масса).
5. Понятие динамического пространства.
6. Понятие экзсистенциального прстранства как способа человеческой самореализации и его категории (место, направление, путь, регион, мир).
7. Художественное пространство как символическая (знаковая) структура.
8. Пространство картины, ее происхождение и разновидности
9. Перспектива как символическая форма (образ мировосприятия и мироустроения).

Литература: 1-5.

Тема 7. Время в изобразительном искусстве.

1. Понятие времени как меры изменения.
2. Романтизм и рождение историзма (и концепции исторического времени как линейно-

необратимой протяженности событийного ряда).
3. Темпоральные аспекты утопии.
4. Время как внутреннее переживание субъекта и как содержание сознания.
5. Время нарратива (рассказа, дескрипции, дискурса).
6. Время в пластических искусствах.
7. Время восприятия (рассматривания и истолкования) произведения.

Литература: 1-5.

Тема 8. Свет и цвет в изобразительном искусстве.

1. Физическая природа света как разновидности электромагнитных колебаний.
2. Метафизически-религиозные аспекты света и его символика.
3. История искусства как история света.
4. Субъективная (психологическая) природа цветоощущения.
5. Свет в архитектуре.
6. Цвет в архитектуре.
7. Свет и скульптура (взаимодействие пластического объема со световоздушной средой). Полихромия в скульптуре.
8. Свет в живописи. Понятие светотени.
9. Место цвета в живописном изображении.

Литература: 1-5.

Тема 9. Организация художественного произведения.

1. Структура художественного произведения как функционирующего целого и проблема границ изображения (с точки зрения каждого из видов искусства).
2. Ритмическая организация изображения как основа композиционно-структурной динамики.
3. Понятие композиционных схем.
4. Смыслоразличительный аспект композиционных структур изображения.

Тема 10. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий.

1. Характеристика понятия «историческая эпоха».
2. Терминологическое смешение понятий «эпоха, стиль, направление» и его причины.
3. Становление понятия «художественное направление».
4. Диалог художественных направлений.
5. Эволюция понятия «художественный идеал».
6. Определение стиля как системы специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка.
7. Вопрос о происхождении стиля как явления.
8. Стиль и мышление (и мировоззрение).
9. Альтернативные модели понимания стиля (гештальт-теория).

Литература: 1-5.

Тема 11. Социальное бытие изобразительного искусства.

1. Искусство и среда (в том числе и социальная).
2. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах.

3. Искусство - модель деятельности личности и отражение мира.
4. Традиция и преемственность.
5. Полифункциональность искусства.
6. Искусство и аудитория (публика).
7. Искусство, идеология, политика и пропаганда.
8. Искусство и развлечение.

Литература: 1-5.

Тема 12. Сакральное искусство. Искусство и нравственность.

1. Аксиология искусства.
2. Феномен канонического искусства и его историко-религиозные варианты.
3. Икона как тип изображения (ее функциональные, эстетически-художественные, метафизические и богословские измерения).
4. Храм как космологическая (мифологическая) и богословская (литургическая) парадигма.
5. Искусство и нравственность.

Литература: 1-5.

6. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля)

6.1. Оценочные средства и критерии оценивания для текущей аттестации

Текущая аттестация осуществляется в форме устного опроса.

Вопросы по курсу «Теории искусства»

1. Теория искусства в контексте гуманитарных наук: междисциплинарная природа теоретического знания.
2. Теория и практика искусства.
3. Искусство: смысл и содержание понятия.
4. Творческая деятельность и ее назначение.
5. Художественный образ, воображение и изобразительность.
6. Восприятие и механизм формирования образа мира.
7. Строение зрительного аппарата и структура зрительного опыта.
8. Изобразительная активность и критерии художественности.
9. Религиозное искусство и понятие сакрального образа.
10. Изображение как инструмент воздействия (и его разновидности).
11. Искусство как экспрессия и проблема «чистого искусства».
12. Основные значения понятия формы. Краткая история понятия.
13. Проблема материала в художественном творчестве (вещественный и содержательный аспекты).
14. Понятие пространства в античном мышлении.
15. Пространство в Новое время (картезианское пространство и пространство у Канта).
16. Пространство и трехмерное восприятие.
17. Экзистенциальное пространство и его категории.
18. Художественное пространство и межвидовые различия (пространственные структуры в живописи и графике, архитектуре и скульптуре).
19. Особенности иллюзорного пространства живописи.
20. Характеристика видов перспективы.

21. Определение и основное содержание понятия времени от античности до Нового времени.
22. Рациональные и иррациональные аспекты времени.
23. Основные проблемы времени в пластических искусствах.
24. Изобразительное искусство и историческое время.
25. Свет: физические и метафизические аспекты.
26. Символизм света в европейской культуре.
27. Природа цветоощущения и основные параметры цвета.
28. Психологические и символические составляющие цветопереживания.
29. Свет и цвет в видах изобразительного искусства.
30. Композиция произведения как организация изображения.
31. Теория пропорций в изображении.
32. Речевые аспекты изображения. Понятие дискурса и смысла в изображении.
33. Типы знаков и знак иконический.
34. Аспекты иконичности в визуальном образе.
35. Предметная и тематическая изобразительность.
36. Типы изобразительности в различных видах изобразительного искусства.
37. Изображение как речевое сообщение. Виды сообщений.
38. Особенности эстетического сообщения и проблемы его усвоения и толкования.
39. Произведение искусства как «открытая система». Визуальная поэтика изображения.
40. Изобразительное искусство как визуальная риторика.
41. Проблемы иносказания в изобразительном искусстве. Метафора и метонимия.
42. Символ, аллегория и эмблема в изобразительном искусстве. Изображение как сравнение.
43. Стиль, направление, эпоха: содержание и границы понятий.
44. Характеристика понятия «художественное направление».
45. Развитие представлений о стиле с античности до наших дней.
46. Происхождение (природа) направления.
47. Стиль как характеристика исторического бытия художественной формы.
48. Стиль в гештальтпсихологии.
49. Искусство и структуры социальных связей.
50. Полифункциональность искусства.
51. Практика и прагматика искусства (бытование искусства с точки зрения пользователя).
52. Взаимосвязь искусства и аудитории (публики).
53. Взаимовлияние искусства и идеологии.
54. Взаимодействие искусства и повседневности.
55. Искусство как мир ценностей.
56. Связь искусства и сакрального.
57. Искусство и мораль (искусство и воспитание).
58. Искусство и наука об искусстве: теория искусства и методология искусствознания.

Оценивание ответов студента

«Отлично» выставляется студенту, который демонстрирует при ответе всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой. Свободно ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной программой, а так же показывает усвоение взаимосвязи основных понятий дисциплины и их значений для приобретаемой профессии, проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.

«Хорошо» выставляется студенту, который демонстрирует при ответе хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные задания, усвоил

основную литературу, рекомендованную в программе. Показывает систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

«Удовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему знание основного учебного материала в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и предстоящей работы по профессии, справляющимся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой, допустившим погрешности в ответе, но обладающим необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.

«Неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не ознакомившемуся с основной литературой, предусмотренной программой, и не овладевшему базовыми знаниями, предусмотренными по данной дисциплине и определёнными предметными умениями.

6.2. Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация осуществляется в форме теста.

Пример тестовых заданий одного варианта

1. Назовите основные компоненты содержания

А. сюжет Б. идея
В. тема Г. эмоции

2. Назовите основные компоненты формы

А. сюжет Б. идея
В. композиция Г. средства выразительности

3. Направление - это

А. содержание эпохи Б. идея эпохи
В. концепция эпохи Г. сумма типических и специфических черт эпохи

4. Необходимые условия для формирования направления

А. историческая дистанция Б. переоценка ценностей
В. появление идеала Г. повышение роли человека

5. Стиль не может проявляться как

А. почерк Б. манера
В. национальные традиции Г. направление мышления

6. Время формирования понятия «художественное направление»

А. барокко Б. классицизм
В. романтизм Г. Возрождение

7. С чем связано категориальное оформление «художественного направления»

А. с абстрагированием идеала Б. с французской революцией
В. со сменой художественной эпохи Г. с обновлением сознания

8. Идеал романтизма - это человек

А. свободный Б. сатанинский
В. гедонистический Г. героический

9. «Типичный бюргер» - это идеал

А. романтизма Б. реализма
В. барочного реализма Г. классицизма

10. Чем отличается идеал барокко
А. свободой Б. вычурностью
В. сложностью Г. двуединством

11.В теории гештальтов стиль - это
А. структура Б. множество отдельных элементов
В. силовое поле Г. линейное движение

12. Гештальт может проявляться только
А. в искусстве классицизма Б. в современном искусстве
В. в искусстве прошлого Г. он универсален

13.Основными операциями при создании художественного образа, по мнению гештальтпсихологиов являются
А. комбинирование и отбор Б. структурирование и систематизация
В. моделирование и типология Г. все

14. Продолжите основной тезис гештальтпсихологии «сумма элементов...
А. равна целому Б. не равна целому
В. это композиция Г. рождает смысл произведения

15. Чем обусловлено многообразие возможностей восприятия современного человека
А. развитием науки Б. развитием техники
В. синтезом видов памяти Г. исторической динамикой

16. На какой вид памяти опиралось восприятие средневекового человека
А. натурфилософскую Б. культурно-историческую
В. религиозно-мифологическую Г. все виды

17.Как связана сложность произведения с наслаждением от его восприятия
А. прямопропорционально Б. обратнопропорционально
В. тождественно Г. равно

18. Что является первопричиной восприятия в теории Э. Гомбриха
А. свет Б. деятельность мозга
В. память Г.схемы

19.Автор кондиционирован когда он принадлежит к
А. массовому искусству Б. античному искусству
В. высокому искусству Г. искусству будущего

20. Какая проблема является доминирующей в современной социологии искусства
А. классовая Б.национальная
В. идеологическая Г. преемственности и традиции

21. Идеологические проявления искусства присущи искусству
А. соцреализма Б.реализма
В. буржуазному Г.любому

22. С точки зрения социологии искусства искусство - это Х-ПИ-Зр

А. да Б. следует добавить критика

В. нет Г. гораздо шире

23. Необходимое условие для понимания художественной идеи

А. произведение искусства Б.единство языка зрителя и художника

В. уровень культуры зрителя Г. желание понять

24. Специфика искусства заключается в функциях

А. познавательной Б. воспитательной

В. гедонистической Г. трудовой

25. Что определяет полифункциональность искусства

А. специфика предмета Б. специфика объекта

В. сложность мира Г. сложность чувств

26. Эвристическая функция - это разновидность

А. гедонистической Б.познавательной

В. эстетической Г.утешительной

27. Компенсаторная функция искусства проявляется в

А. эмоциональности Б. выдвижении идеала

В. призыве к переустройству действительности Г. во всех факторах

28. Концептуальная функция искусства проявляется в искусстве

А. современном Б.концептуальном

В. прошлого Г.в любом

29. Функция предвосхищения свойственна для искусства

А. магического Б.фантастического

В. любого Г. магического реализма

30. Информативной функцией не обладает искусство

А. известное Б. современное

В. информацию несет все Г. любое обладает

Критерии выставления оценки за тестовые задания

Процент правильно выполненных тестовых заданий	Оценка
86% – 100%	отлично
69% – 85%	хорошо
50% – 68%	удовлетворительно
Менее 50%	неудовлетворительно

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

7.1. Основная литература

1. Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы. От Античности до наших дней : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12142-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488623 (дата обращения: 25.05.2022).

2. Никольский, В. А. История русского искусства / В. А. Никольский ; под редакцией П. П. Муратова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 227 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-12738-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476875 (дата обращения: 25.05.2022).
3. Ильина, Т. В. История отечественного искусства. От крещения Руси до начала третьего тысячелетия : учебник для вузов / Т. В. Ильина, М. С. Фомина. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 370 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05213-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488622 (дата обращения: 25.05.2022).
4. Сокольникова, Н. М. История стилей в искусстве : учебник и практикум для вузов / Н. М. Сокольникова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 405 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14108-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490998 (дата обращения: 25.05.2022).
5. Каган, М. С. Морфология искусств : учебное пособие для вузов / М. С. Каган. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 388 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06170-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/473691 (дата обращения: 25.05.2022).

7.2. Дополнительная литература

1. Адамян, А.А. Вопросы эстетики и теории искусства / А.А. Адаманян. - М., 1978.
2. Адо, И. Свободные искусства и философия в античной мысли / И. Адо. - М., 2002.
3. Адорно, Т. Эстетическая теория / Т. Адорно. - М., 1999.
4. Алекеев, С.С. Элементарный курс цветоведения / С.С. Алексеев. - М., 1937.
5. Алексеев, С.С. Цветоведение для архитекторов / С.С. Алексеев, Б.М.Теплов, П.А.Шевырев. - М-Л., 1938.
6. Алексеев, С.С. О цвете и красках / С.С. Алексеев. - М., 1962.
7. Алексеев,С.С. О колорите / С.С. Алексеев. - М., 1974.
8. Алпатов, М.В. Композиция в живописи. Исторический очерк / М.В. Алпатов. - М.-Л., 1940.
9. Алпатов, М.В. Краски в древне-русской живописи / М.В. Алпатов. - М., 1974.
10. Алпатов, М.В. Истолкование живописных произведений / М.В. Алпатов. // Творчество. - № 10, 1980.
11. Арнхейм, Р. Динамика архитектурных форм / Р.Арнхейм. - М., 1984.
12. Арнхейм, Р. Новые очерки по психологии искусства / Р.Арнхейм. - М., 1994.
13. Ауэрбах, Э. Мимезис / Э. Ауэрбах. - М., 1976.
14. Бабушкин, С. Пространство и время художественного образа / С. Бабушкин. - Л., 1971.
15. Бабюк, Н. Содержание и форма художественного произведения / Н. Бабюк. - Киев, 1986.
16. Баксендолл, М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин / М. Баксендолл. - М., 2003.
17. Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве / А.В. Бакушинский // Искусство - № 1, 1923.
18. Бакушинский, А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального
пространства / А.В. Бакушинский // Исследования и статьи. - М., 1981.
19. Барышников, А.П. Основы композиции / А.П. Барышников. - М., 1951.
20. Барышников, А.П. Перспектива / А.П. Барышников. - М., 1955.
21. Басин, Е.Я. Семиотика об изобразительности и выразительности / Е.Я. Басин // Искусство. - 1965. - №
1. - С.17-19.
22. Батай, Ж. Внутренний опыт / Ж. Батай. - СПб., 1997.
23. Беда, Г.В. О законе пропорциональных отношений в живописи / Г.В. Беда. - М., 1960.

24. Беда, Г.В. Тональные и цветовые отношения в живописи / Г.В. Беда. - М.1964.
25. Беда, Г.В. Цветовые отношения и колорит / Г.В. Беда. - Краснодар, 1967.
26. Майк, Б. Семиотика и искусствознание / Б. Майк, Н. Брайсен // Вопросы иискуствознания. - 1996. - № 1.
27. Ванслов, В.В. Проблема синтеза искусств / В.В. Ванслов // Эстетика романтизма. - М., 1966.
28. Ванслов, В.В. О станковом искусстве и его судьбах / В.В. Ванслов. - М., 1972.
29. Вартазарян, С.Р. От знака к образу / С.Р. Вартазарян. - Ереван. 1973.
30. Введение в социологию искусства: Учеб. пособие для гуманит. вузов / Е.В. Дуков, В.С. Жидков, Ю.В. Осокин и др. - СПб., 2001.
31. Вёльфлин, Г. Основные понятия истории искусства / Г. Вёльфлин. - М.-Л., 1930.
32. Вен, П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии / П. Вен. - М., 2003.
33. Вергилес, Н.Ю. Формирование зрительного образа / Н.Ю. Вергилес, В.Л.Зинченко. - М., 1970.
34. Винк М.А. Социальная природа художественного мышления / М.А. Винк. - Л., 1980.
35. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. - М., 2003.
36. Виппер, Б.Р. Проблема времени в изобразительном искусстве / Б.Р. Виппер // 50 лет ГМИИ им. А.С.Пушкина. - М., 1962.
37. Виппер, Б.Р. Несколько тезисов к проблеме стиля / Б.Р. Виппер // Творчество. - 1962. - № 9. - С.25-28.
38. Виппер, Б.Р. Статьи об искусстве / Б.Р. Виппер. - М., 1970.
39. Волков, Н.Н. О цветовом строе картины / Н.Н. Волков // Искусство. - 1958. - №8-9.
40. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и рисунка / Н.Н. Волков. - М., 1950.
41. Волков, Н.Н. Восприятие картины / Н.Н. Волков. - М., 1969.
42. Волков, Н.Н. Восприятие предмета и картины. Геометрия и композиция картины / Н.Н. Волков // Искусство. - 1975. - № 6.
43. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. - М., 1979.
44. Волков, НН. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. - М., 1977.
45. Волкова, Е.В. Произведение искусства - предмет эстетического анализа / Е.В. Волкова. - М., 1976.
46. Волкова, Е.В. Проблема содержания и формы в искусстве / Е.В. Волкова. - М., 1976.
47. Волкова, Е.В. Эстетика и искусствознание / Е.В. Волкова. - М., 1996
48. Выготский, Л.С. Психология искусства / Л.С. Выготский. - М., 1968.
49. Габричевский, А. Новая наука об искусстве / А. Габричевский // Вопросы искусствознания. - 1996. - №7.
50. Габричевский, А. Морфология искусства / А Габричевский. - М., 2002.
51. Гидион, З. Пространство, время, архитектура / З. Гидион. - М., 1975.
52. Гик, М. Эстетика пропорций в природе и в искусстве / М. Гик. - М., 1935.
53. Гильдебранд, А. Проблема формы в изобразительном искусстве (пер. с нем.) / А. Гильдебранд. - М., 1914.
54. Гончаров, А. Теория художественной формы / А. Гончаров // Творчество. - 1966. - № 4.
55. Горанов, К. Образная природа и историческая эволюция искусства / К. Горанов. - М., 1967.
56. Горанов, К. Художественный образ и его историческая жизнь / К. Горанов. - М., 1970.
57. Горощенко, Г. Основы композиции / Г. Горошенко. - М., 1936.
58. Гримм, Р.Л. Пропорциональность в архитектуре / Р.Л. Гримм. - М., 1935.
59. Грибков, В.С. Изобразительная плоскость и её интегрирующие свойства / В.С. Грибков, В.М.Петров // Труды по знаковым системам: сб. ст. - Тарту, Вып. 7.
60. Гризова, И.А. Худжественный образ как система / И.А. Гризова. - Одесса. 1970.
61. Грюнбаум, А. Философские проблемы пространства и времени / А. Грюнбаум. - М., 1987.
62. Дидро, Д. Об искусстве / Д. Дидро. - М., 1936.

63. Джемс, Ч. Язык архитектуры постмодернизма / Ч. Джемс. - М., 1985.
64. Днепров, В.О. О формах художественного обобщения / В.О. Днепров. - Л., 1960.
65. Жегин, Л.Ф. Язык живописного произведения / Л.Ф. Жегин. - М., 1970.
66. Жегин, Л.Ф. Пространственно-временное единство живописного произведения / Л.Ф. Жегин // Симпозиум по знаковым системам. - 1962. - вып.2.
67. Зайцев, А.С. Цвет и изображение / А.С. Зайцев // Искусство. - 1970. - №3.
68. Зайцев, А.С. Наука о цвете и живописи / А.С, Зайцев. - М., 1986.
69. Зинченко, В.П. Формирование зрительного образа / В.П. Зинченко, Н.Ю. Вергилис. - М., 1969.
70. Зинченко, В.П. Проблемы визуальной культуры в свете современных исследований зрительного восприятия и визуального мышления / В.П. Зинченко // Труды ВНИИТЭ. Эргономика. - 1973. - вып. 6.
71. Зинченко, В.П. Порождение образа В.П. Зинченко, Г.Г.Вучетич, В.М.Гордон // Искусство и научно-технический прогресс. - М., 1973.
72. Зинченко, В.П. Зрительное восприятие и творчество / В.П. Зинченко // Техническая эстетика. - 1975. - № 7.
73. Зинченко, В.П. Портрет и образ / В.П. Зинченко. // Искусство. - 1976. - № 2.
74. Знамеровская, Т.Г. Направление, творческий метод и стиль в искусстве / Т.Г. Знамеровская. - Л., 1976.
75. Иеротопия. Исследование сакральных пространств. - М., 2004.
76. Иконников, А.В. Основы архитектурной композиции / А.В. Иконников, Г. Степанов. - М., 1971.
77. Иконников, А.В. Художественный язык архитектуры / А.В. Иконников. - М., 1975.
78. Ильин, И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм / И.П. Ильин. - М., 1996.
79. Кандинский, В.В. Избранные труды по теории искусства / В.В. Кандинский. - М., 2001.
80. Каган, М.С. Морфология искусства / М.С. Каган. - Л., 1972.
81. Каган, М.С. Системный подход к комплексному изучению искусства / М.С. Каган // Методологические
проблемы современного искусстознания. - Л., 1980.
82. Кантор, А.М. Предмет и среда в живописи / А.М. Кантор. - М., 1981.
83. Каплун, А.И. Стиль и архитектура / А.И. Каплун. - М., 1985.
84. Карлот, Х.Э. Словарь символов / Х.Э. Карлот. - М., 1994.
85. Кириллова, Л. Теория композиции в современной архитектуре / Л. Кироллова. - М., 1970.
86. Кирсанова, Н.Н. Знаковые аспекты искусства и художественное восприятие / Н.Н. Кирсанова. - Л., 1982.
87. Константинов, Л.А. Проблема художественной законченности / Л.А. Константинов. - М., 1972.
88. Коровкевич, С.В. Анализ картины / С.В. Коровкевич. - Л., 1975.
89. Коровкевич, С.В. Об анализе картины / С.В. Коровкевич // Искусство. - 1960. - № 11.
90. Кравков, С.В. Цветовое зрение / С.В. Кравков. - М., 1951.
91. Красностапов, З. Оригинальность художественных сообщений / З. Красностапов. - М., 1968.
92. Лекомцев, Ю.К. О семиотическом аспекте изобразительного искусства / Ю.К. Лекомцев // Труды по знаковым системам. - 1967. - вып. 3.
93. Лессинг, Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии / Г.Э. Лессинг. - М., 1957.
94. Лиотар, Ж.-Фр. Состояние постмодерна / Ж.-Фр. Лиотар. - СПб., 1998.
95. Литература и искусство в системе культуры. - М., 1988.
96. Лосев, А.Ф. Логика символа / А.Ф. Лосев. - Л. 1972.
97. Лосев, А.Ф. Проблемы символа и реалистическое искусство / А.Ф. Лосев. - М., 1976.
98. Лосев, А.Ф. Философия. Миф. Культура / А.Ф. Лосев. - М., 1991.
99. Лотман, Ю. М., Статьи по семиотике искусства / Ю.М. Лотман. - СПб., 2002.

100. Маца, И.Л. Творческий метод и художественное наследие / И.Л, Маца. - М., 1933.
101. Маца, И.Л. К определению проблемы стиля / И.Л. Маца // Искусство. - 1959 - № 11.
102. Маца, И.Л. Форма и её теория / И.Л. Маца // Творчество. - 1967. - № 4.
103. Михайлова, А.А. Художественный образ как динамический процесс // Советское искусствознание. - 1976. - вып. 1.
104. Мочалов, Л.В. Пространственные построения изображений / Л.В. Мочалов // Творчество. - 1973. - № 9.
105. Мочалов, Л.В. О систематике типов пространтвенного построения картины / Л.В. Мочалов // Критерии и суждения в искусствознании. - М., 1986.
106. Мочалов, Л.В. Пространство мира и пространство картины / Л.В. Мочалов. - М., 1988.
107. Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства / Я Мукаржовский. - М., 1994.
108. Мурина, Е.Б. Проблемы синтеза пространственных искусств / Е.Б. Мурина. - М., 1982.
109. Невалина, Р. Пространство, время и относительность / Р. Невалина. - М., 1966.
110. Недошивин, Г.А. Теория искусства / Г.А. Теория искусства. - М., 1953.
111. Некрасов, А.И. Курс истории и теории искусств / А.И. Некрасов. - М., 1914.
112. Некрасов, А.И. Теория архитектуры / А.И. Некрасов. - М., 1994.
115.Ортега-и-Гассет, Х. Эстетика. Философия культуры / Х. Ортега-и-Гассет. - М., 1991.
116.Осипян, В.А. О специфике предмета искусства / В.А. Осипян. - Ереван, 1968.
117.Оствальд, В. Цветоведение / В. Оствальд. - М., 1926.
118. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / Э. Панофский. - М., 1998.
119. Панофский, Э. Смысл и толкование изобразительного искусства / Э. Панофский. - СПб., 1999.
120. Пасто, Т.А. Заметки о пространственном опыте в искусстве / Т.А. Пасто // Семиотика и искусстометрия. М., 1972.
121. Петрович, Д. Теоретики пропорций / Д. Петрович. - М., 1979.
122. Петерсон, В.Е. Перспектива / В.Е. Петерсон. - М., 1970.
123. Пирамишвили, О.Д. Теоретическикие проблемы изобразительного искусства / О.Д. Пирамишвили. - Тбилиси, 1973.
124. Пирамишвили, О.Д. К пробеме завершенности в изобразительном искусстве / О.Д. Пирамишвили. - Тбилиси, 1972.
125. Пирамишвили, О.Д. Проблема “поп-финито” в искусстве / О.Д. Пирамишвили. - Тбилиси, 1982.
126. Помыткина, Л.П. Методика метрического анализа картины / Л.П. Помыткина // Проблемы зарубежного искусства: сб. ст. / - Л., 1979. - Вып IX.
127. Раушенбах,Б.В. Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория
перспективы / Б.В. Раушенбах. - М., 1986.
128. Рындин, Н.А. Линейная перспектива / Н.А. Рындин. - Пг., 1918.
129. Рябов, В.Ф. Художественная деятельность / В.Ф. Рябов. - М., 1984.
130. Сарапов, М. Функциональный анализ искусства / М. Сарапов // Искусство. - 1968. - № 6.
131.Сарапов, М. Художественное произведение как структура / М. Сарапов // Содружество наук и тайны творчества: сб.ст. / М., 1984
132. Селизарова, Е. Закономерности композиции и выразительность / Е. Селизарова // Искусство. - 1965. - № 8.
133. Семенов, О. Категория времени в живописи импрессионистов / О Семенов // Искусство. - 1969. - № 5.
134. Семенов, О. Катеогрии вреени в модернистской западной живописи / О. Семенов // О современной буржуазной эстетике: сб.ст / М., 1972. - вып 3.

135. Степанов, Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств / Г.П. Степанов. - Л., 1984.
136. Тарабукин, Н.М. Опыт теории современной живописи / Н.М. Тарабукин. - М., 1923.
137. Тарабукин, Н.М. Смысловое значение диагональных композиций в живописи / Н.М.
Тарабукин // Труды по знаковым системам: сб. ст / Тарту, 1973. - вып 6.
1, Тарабукин, Н.М. Пространство в живописи / Н.М. Тарабукин // Вопросы искусствознания. - 1993. - № 2-3,
138. Трубецкой, Е.Н. Умозрение в красках / Е.Н. Трубецкой. - СПб., 1990.
139. Турчин, В. Композиция круглой скульптуры / В. Турчин // Творчество. - 1968. - № 9.
140. Турчин, В. Внутреннее пространство скульптуры / В. Турчин // Творчество. - 1971. - № 8.
141. Турчин, В. Цвет в скульптуре / В. Турчин // Творчество. - 1973. - № 11.
142. Турчин, В. Границы художественного образа в скульптуре / В. Турчин // Творчество. - 1978. - № 11.
143. Турчин, В. Рама - пространство - картина / В. Турчин // Декоративное искусство. - 1971. - № 8.
144. Турчин, В. Монументы и города / В. Турчин. - М., 1982.
145. Турчин, В. О художественном смысле фактуры / В. Турчин // Советская скульптура. - М., 1983.
146. Турчин, В. Образ двадцатого... в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведенияи теории / В. Турчин. - М., 2003.
147. Тэн, И. Философия искусства / И. Тэн. - М.-Л., 1992.
148. Успенский, Б.А. К системе передачи изображэения в русской иконописи / Б.А. Успенский // Труды по знаковым системам. - Тарту, 1965. - вып 2.
149. Успенский, Б.А. О семиотике иконы / Б.А. Успенский // Труды по знаковым системам. - Тарту, 1971. - вып 5.
150. Успенский, Б.А. Семиотика искусства / Б.А. Успенский. - М., 1995.
151. Фаворский, В.А. О композиции / В.А. Фаворский // Искусство. - 1933. - № 2.
152. Фаворский, В.А. Методическая записка к курсу теории композиции / В.А. Фаворский. - М., 1930.
153. Февр, Л. Бои за историю / Л. Февр. - М., 1991.
154. Ферриери, П. Лекции по теории искусства вообще и поэзии в частности / П. Ферриери. - Спб., 1888.
155. Флоренский, П.А. Храмовое действие как синтез искусств / П.А. Флоренский // Маковец. - 1922.
156. Флоренский, П.А. Закон иллюзий / П.А. Флоренский // Труды по знаковым системам. - 1972. - вып 5.
157. Флоренский, П.А. Обратная перспектива / П.А. Флоренский // Труды по знаковым системам. - Тарту, 1970.
158. Флоренский, П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных
произведениях / П.А. Флоренский // Декоративное искусство. - 1982. - № 1.
159. Фрейд, З. Художник и фантазирование / З. Фрейд. - М., 1995.
160. Хайдеггер, М. Исток художественного творения / М. Хайдеггер. - М., 1998.
161. Хайдеггер, М. Работы и размышления разных лет / М. Хайдеггер. - М., 1993.
162. Хогарт, У. Анализ красоты / У Хогарт. - Л., 1987.
163. Хоркхаймер, М. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты / М. Хоркхаймер, Т.В. Адорно. - М.-СПб., 1997.

164. Хофман, В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы / В Хофман. - СПб., 2004.
165. Цейгнер, Г. Учение о цвете / Г. Цейгнер. - М., 1971.
168.Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию / У. Эко. - СПб., 1998.
169.Эко, У. Открытое произведение / У. Эко. - М., 2003.
170. Юон, К.Ф. О живописи / К.Ф. Юон. - М., 1960.
171. Юон, К.Ф. Композиции в живописи / К.Ф. Юон // Искусство. - 1952. - № 5.
172. Якобсон, Р. Избранные работы / Р. Якобсон. - М., 1985.
173. Ясперс, К. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. - М., 1991.

7.3.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

www.wga.hu(база данных по истории классического искусства)
http://www.spaightwoodgalleries.com/Pages/Master_Drawings_2003.html
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://smallbay.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://history-of-art.livejournal.com/
http://ru.wikipedia.org/, http://www.arthistory.ru/,
http://www.kinoservis.com,
http://www.bibliotekar.ru/,
http://biblioteka.smolgu.ru/,
http://artyx.ru/books/c0025_1.shtml .

8. Материально-техническое обеспечение

Для осуществления образовательного процесса в университете имеется необходимая база:

- для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется учебная аудитория, оснащенная мультимедийным проектором, ноутбуком, экраном;
- для практических работ используется аудитория, оборудованная наглядными пособиями и методическим фондом;
- для самостоятельной работы используется аудитория 12, 26, 13 оборудованные компьютерами с выходом в Интернет.

9. Программное обеспечение

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный АО «Лаборатория Касперского», лицензия 1FB6-161215-133553-1-6231

Microsoft Open License, лицензия 49463448 в составе:
Microsoft Windows Professional 7 Russian
Microsoft Office 2010 Russian