

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Отделение журналистики, рекламы и связей с общественностью

ОДОБРЕНО:

Руководитель ОП

 Е.Е. Ломакина
(подпись)

« 01 » сентября 20 21 г.

Рабочая программа дисциплины
Основы искусствоведения

Уровень высшего образования:	бакалавриат
Квалификация выпускника:	бакалавр
Направление подготовки:	42.03.01 Реклама и связи с общественностью
Направленность (профиль) образовательной программы:	Реклама и связи с общественностью

1. Цели освоения дисциплины

Учебная дисциплина «Основы искусствознания» знакомит студентов специальности «реклама и связи с общественностью» с основами науки о прекрасном, вводит в проблематику эстетического освоения действительности, дает представление об основных эстетических категориях, исторически сложившихся художественных стилях и эпохах, вводит в сферу профессиональных компетенций студента теоретические достижения различных школ и направлений эстетической мысли. **Основная цель курса** – формирование представлений об эстетическом осмыслении явлений культуры как продукта эстетической практики в ее истории и современности.

Основные задачи: освоение основных принципов и понятий философско-эстетического дискурса; достижение понимания роли эстетики в культуре эпохи (исторический экскурс) и ее органичной взаимосвязи с актуальной философской проблематикой; акцентировать внимание студентов на специфике эстетической (креативной) составляющей их профессиональной деятельности; развитие профессиональной способности к эстетическому анализу явлений природы, культуры, общественной жизни и искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Для изучения данного курса в качестве входных знаний студенты должны иметь представление о роли и функциях художественного творчества в современном обществе, понимать смысл и взаимосвязь массовой культуры и других областей знаний; понимать роль творческого осмысления возникающих профессиональных задач. Студенты специальности реклама и связи с общественностью нацелены прежде всего на приобретение прагматических профессиональных навыков. Однако классическое университетское образование предполагает получение фундаментальных общегуманитарных знаний. Дисциплина «Основы искусствознания» находится в ряду тех учебных предметов, которые эту гуманитарную и общекультурную составляющую профиля подготовки обеспечивают.

Курс «Основы искусствознания» расширяет и углубляет те знания, которые были получены студентами в ходе освоения школьной программы по литературе, истории МХК. Знания умения и навыки, полученные в ходе освоения курса, будут востребованы в ходе изучения курсов «История отечественного искусства», «История зарубежного искусства» и «Культурология», «Эстетика», в профессиональной деятельности, связанной с созданием уникальных и креативных рекламных продуктов.

Для освоения данной дисциплины обучающийся должен:

Знать: сведения об истории развития искусства на уровне школьной программы;

Уметь: ориентироваться в направлениях искусства, определять их основные особенности;

Владеть: навыками аспектного анализа явлений культуры и искусства.

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине

3.1. Компетенции, формированию которых способствует дисциплина

При освоении дисциплины формируются следующие компетенции в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки:

а) общепрофессиональные (ОПК–3): Способен использовать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов.

3.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения формируемых компетенций

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Знать: основные периоды развития отечественного искусства от фольклора до XXI в; сведения о художественных практиках различных направлений; необходимый объём содержания художественных произведений; уровень изученности и перспективы изучения национального и мирового художественного процесса; основные искусствоведческие термины (ОПК –3).

Уметь: различать школы и направления в отечественном искусстве; профессионально пользоваться искусствоведческим аппаратом; выделять и представлять проблемные точки в профессиональной области; объяснять суть искусствоведческих концепций; определять перспективы развития отечественного искусства (ОПК – 3).

Иметь навыки: демонстрации кругозора в сфере отечественного процесса; создания текстов рекламы и связей с общественностью и (или) иных коммуникационных продуктов с учетом достижений отечественной и мировой культуры; использования различных средств художественной выразительности и приемов включения интертекста в процессе создания продуктов рекламы и связей с общественностью (ОПК – 3).

4. Объем и содержание дисциплины

Объем дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часов).

4.1. Содержание дисциплины по разделам (темам), соотнесенное с видами и трудоемкостью занятий лекционно-семинарского типа

Объем иной контактной работы и самостоятельной работы обучающегося по дисциплине указан в учебном плане образовательной программы.

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Семестр	Виды занятий, их объем (в ак. часах, по очной форме обучения)		Формы текущего контроля успеваемости (по очной форме обучения) Формы промежуточной аттестации
			Занятия лекционного типа	Занятия семинарского типа	
1.	Искусствознание как наука. Предмет и задачи искусствознания	3	2	4 семинар	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
2.	Эстетическое отношение к действительности	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
3.	Художественное творчество как объект изучения искусствознания	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
4.	Природа художественного образа	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
5.	Художественный стиль	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
6.	Художественный процесс	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
7.	Теоретическая история искусства	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

8.	Рецепция художественного творчества как проблема искусствознания	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
9.	Методологические, философские, культурологические подходы к анализу эстетических феноменов	3	2	4 практ. занятие	Презентации. Сообщения по планам практических занятий
Итого за семестр:			18	36	Экзамен
Итого за семестр:			18	36	Экзамен
Итого по дисциплине:			18	36	

4.2. Развернутое описание содержания дисциплины по разделам (темам)

Тема 1. Искусствознание как наука. Предмет и задачи искусствознания.

В истории искусствознания его предмет и задачи менялись. Вначале искусствознание была частью философии и космогонии и служила созданию целостной картины мира (греческие натурфилософы, пифагорейцы). С Сократа начинается долгий процесс отпочкования эстетики от философии (выделение ее в самостоятельную науку). У досократиков эстетика — одна из сторон их космогонии. Сократ впервые задумывается над сущностью собственно эстетических проблем, связывая их с этическими. Для Аристотеля эстетика — это проблемы поэтики и общефилософские вопросы природы красоты и искусства; для Платона — вопросы государственного контроля над искусством и роли последнего в воспитании человека. Для Тертуллиана и Фомы Аквинского эстетика — аспект богословия (решение задачи: с помощью искусства нацелить человека на служение Богу). Эстетика Леонардо да Винчи выявляет соотношение природы и художественной деятельности. Эстетика Буало устанавливает каноны творчества.

Немецкий философ А. Баумгартен («Эстетика» — 1750—1758) впервые ввел в обиход термин, которым и поныне обозначается эта наука (производная от греческого глагола «айстаномай» (чувственное восприятие); Баумгартен считал, что: предмет эстетики — чувственное познание мира, присущее искусству. Логика изучает законы рационального познания и учит, как достичь истины; человек же познает не только с помощью мысли, но и с помощью чувств. Поэтому должна быть наука, параллельная логике — эстетика, изучающая законы чувственного познания и постигающая красоту. Из предмета эстетики Баумгартен исключал искусство, его законы и отражение прекрасного в искусстве. Из баумгартеновского заблуждения родился научный термин, в который последующее развитие теоретической мысли вложило новое содержание.

Для Канта предмет эстетики — прекрасное в искусстве, эстетика выступает как критика эстетической способности суждения. У Гегеля эстетика сужает свой предмет до «обширного царства прекрасного», строже говоря, до «искусства и притом не всякого, а именно изящного искусства». А свое назначение эстетика видит в определении места искусства в общей системе мирового духа. Эстетика обосновывает художественные направления: так Л.И. Тик и Новалис заботятся о теоретическом обосновании романтизма; В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов — критического реализма, А. Камю, Ж.П. Сартр — экзистенциализма. Н.Г. Чернышевский рассматривал эстетическое отношение человека к действительности. Ленин, Троцкий, Сталин, Жданов, Мао в своих эстетических высказываниях стремились мобилизовать искусство на выполнение политических задач, поставленных партией.

Современная искусствознание обобщает мировой художественный опыт. Предмет каждой науки — мир, рассматриваемый под определенным углом зрения, в свете той задачи, которую

решает эта наука. Так, предмет медицины не здоровье человека: здоровье — цель медицины, а ее предмет — и географическая среда, и химические соединения, и физические процессы с точки зрения здоровья человека. Предмет искусствознания — весь мир в его эстетическом богатстве, рассматриваемый с точки зрения общечеловеческой значимости искусствознания — философская наука о сущности общечеловеческих ценностей, их рождении, бытии, восприятии и оценке, о наиболее общих принципах эстетического освоения мира в процессе любой деятельности человека, и прежде всего в искусстве, о природе эстетического и его многообразии в действительности и в -искусстве, о сущности и законах творчества, о восприятии, функционировании и развитии искусства.

Тема 2. Эстетическое отношение к действительности.

Эстетическая деятельность. Общечеловеческие аспекты освоения мира. Многообразие форм эстетической деятельности. Соотношение эстетической и художественной деятельности. Некоторые ошибочно отождествляют эстетическое и художественное. Эстетическая деятельность шире художественной. Художественное творчество — высшая форма эстетической деятельности

Терминологический аппарат эстетической деятельности. Эстетическое восприятие. Эстетическое представление. Эстетическое впечатление. Эстетический вкус. Эстетический идеал. Художественная культура общества. Эстетическая культура общества.

Эстетическое восприятие — духовно-культурное присвоение личностью общечеловечески значимого в реальном мире. Эстетическое представление — результат эстетического восприятия, закрепленный в образе воспринятого объекта. Эстетическое впечатление — память об эстетических представлениях, их оценка и закрепление в сознании.

Эстетический вкус — система эстетических предпочтений и ориентаций, основанная на культуре личности и на творческой переработке эстетических впечатлений.

Эстетический идеал — представление о высшей гармонии и совершенстве в действительности и в культуре, которое становится целью, критерием и вектором деятельности человека. Идеал формируется путем отбора лучших эстетических ориентаций, продиктованных эстетическими вкусами. Явление оценивается путем его сопоставления с идеалом. Идеал не совпадает с действительностью и является гиперболизацией лучшего в ней, домысливанием желаемого, но еще не существующего, потребность в чем уже возникла и была осознана.

Эстетическая концепция — теоретически осмысленный опыт эстетической деятельности людей.

Эстетические взгляды — система эстетических концепций, господствующая в данном обществе и определяющая эстетическую и художественную практику людей, ценностные аспекты их материальной и духовной деятельности.

Художественная культура общества — совокупность художественного творчества, его продуктов (произведения искусства), учреждений, готовящих кадры художественной интеллигенции (вузы, училища, студии) и обеспечивающих социальное функционирование искусства (музеи, библиотеки, кинотеатры, театры, концертные залы).

Эстетическая культура общества — художественная культура общества в единстве со всеми формами эстетической деятельности и с учреждениями, обеспечивающими ее.

Эстетические взгляды, вкусы, идеалы определяют все формы эстетической деятельности и ее продукты.

Тема 3. Художественное творчество как объект искусствознания

Концепция подражания космосу, чувственным явлениям и душевно - нравственной жизни человека, идее и полноте бытия (Сократ, Платон, Аристотель). Подражание согласно объективной и субъективной, кажущейся “вероятности и необходимости” (Аристотель).

Подражание идеальной природе (классицизм). Гете о подражании природе, манере и стиле. Критика Гегелем принципа подражания, истолкованного академическими школами плоско и упрощенно.

Модификация принципа подражания в современном искусстве (гиперреализм, фотореализм, конкретная музыка, лэнд - арт, боди - арт).

Подражание и беспредметное искусство. Гадамер о пифагорейцах и абстрактном направлении в изобразительном искусстве.

Отличать подражание от фигуративности, предметности, реально - натуралистического подобия и тем более от реализма как конкретно - творческого направления.

Античные авторы о катарсисе посредством музыки. Катарсис трагедии (толкование Аристотеля). Дополнительный характер различных концепций катарсиса по отношению друг к другу (толкования Аристотеля).

Отрицание трагического катарсиса Платоном, Августином, Сент - Эвремоном.

Концепция катарсиса у Шиллера. Толкование катарсиса Аристотеля Лессингом.

Полемика вокруг проблемы катарсиса в к. XIX - н. XX в.: о трагической ошибке, о катарсисе героя и катарсисе зрителя, о катарсисе развития действия и композиции. Катарсис в аполлоновском и дионисийском искусстве (Ницше и художественная культура).

Катарсис и механизм воображения. Катарсис как противочувствие (Л.В.Выготский). Современное искусство: а) отсутствие катарсиса содержания, перенос воздействия на форму; б) парадоксы катарсиса; в) ирония как катарсическое преодоление безысходности, переход текста в интертекст.

Тема 4. Природа художественного образа

Генезис и онтология художественного образа. Универсальность образного мышления в искусстве как проблема. Художественный образ и художественное произведение.

Образ - замысел, образ - воплощение, образ - восприятие. Различные соотношения логичного и нелогического, рационального и эмоционального, аргументированного и интуитивного в научном мышлении и художественно - образном представлении. Типизация, индивидуализация и символизация как равноценные способы художественно - образного мышления.

Условность художественного образа как результат: нетождественности предмету отражения (а), зависимости от изобразительно - выразительных средств различных видов искусства (б), деформаций, перестановок, степени экспрессивности (в), подчинения авторской концепции или канону.

Образ в генетическом плане (традиция, социокультурный и художественный контекст, личность творца, канон), в структурном (в системе других образов произведения, включая персонифицированного автора), в функциональном (в индивидуальном и коллективном сознании).

Вечные образы и темы и их роль в культуре. Вечные образы как символы.

Персонифицированный образ автора - художника (рассказчик, автопортрет, лирический герой и т.п.) и персонифицированный творческий субъект, ощущаемый на всех уровнях и во всех компонентах художественного произведения.

Сближение и синтез художественной образности, мышления в гуманитарном знании и философствования.

Типизация, идеализация и символизация как равноправные способы художественно - образного обобщения. Обыденное и теоретическое истолкование этих терминов.

Интуитивное и бессознательное в художественном образе.

Предметно - чувственный и духовно - идеальный планы символа в искусстве. Символы онтологические, антрополого - онтологические, общекультурные, национально - региональные.

Символическое искусство. Символизм. Символизация.

Тема 5. Художественный стиль

Стиль как категория искусствознания. Понятие «стиль» многозначно, им пользуются разные науки (литературоведение, искусствоведение, лингвистика, культурология, эстетика). Широко поле функционирования стиля. Стиль — фактор творческого процесса. Стиль — фактор творческого процесса, осуществление ориентации художника по отношению к реальности, к художественной традиции, к публике. Стиль диктует художнику избирательность по отношению к жизненному материалу, культурной (и в частности к художественной) традиции, к общественным целям искусства.

Стиль — фактор произведения, его социального бытия. Стиль обуславливает существование произведения как законченного художественного целого. Стиль спасает произведение от эклектики. Стиль выражает характер, направленность и меру эстетического освоения мира человеком и выступает носителем существенных сторон эстетической ценности и художественного смысла произведения. Стиль — источник эстетического наслаждения искусством.

Стиль — фактор художественного процесса, его стрежень. Он ориентирует художника по отношению к процессу развития искусства, обеспечивает развитие традиции на новом основании, способствует взаимодействию искусства разных эпох.

Стиль — фактор художественного общения (автора и реципиента). Стиль определяет характер эстетического воздействия произведения на аудиторию, ориентируя художника на определенный тип читателя, а последнего — на определенный тип художественных ценностей. В коммуникативном плане стиль — это закрепленная в художественном тексте программа взаимопонимания автора и читателя. Художественный стиль — сфера оперативного воздействия искусства на сознание людей. Процесс прочтения и интерпретации, понимания и оценки протекает во времени. Стиль же моментально, единым информационным броском, без подробностей сообщает о целостном качестве произведения. Еще прочитаны только первые строки поэмы, просмотрена только первая сцена спектакля, а читатель и зритель, восприняв стиль произведения, уже знают многое, а нередко и то, следует ли смотреть спектакль и дочитывать поэму до конца. Здесь мы сталкиваемся с информативным аспектом стиля, выступающего как узловой пункт художественного общения, в котором сходятся все нити, протянутые через произведение от художника к реципиенту и обратно. Создавая произведение, писатель «мыслит своим читателем», последний присутствует в творческом процессе как цель, во имя которой художник творит. Писатель в свою очередь всегда присутствует в сознании читателя в виде обаяния имени, притягательности славы, авторитета, профессионального статуса, внушенного критикой и утвердившегося в общественном мнении. Все это и знакомство с прежними творениями, в которых светится личность художника, «работает» на его образ. Встреча писателя и читателя в произведении осуществляется только тогда, когда они заведомо тянутся друг к другу и являются друг для друга желанной целью, когда существует их духовная «взаимность». Точка их встречи, место пересечения их обоюдных стремлений — стиль. Через него писатель передает свидетельство своего авторства, знак своей личности, заложенный в каждой фразе произведения, в ритме, в интонации. В стиле осуществляется (или прерывается) художественная коммуникация: действительность — творец — произведение — исполнитель — реципиент — действительность. На концах этой цепочки находится реальность; ее воспринимает

художник и на нее же под воздействием искусства влияет публика. В этом смысле стиль есть способ совершенствования реальности посредством культуры.

Структура стиля произведения сложна и многослойна.

Первый (глубинный, «порождающий») слой стиля. Первый (глубинный, «порождающий») слой стиля — тематическая и интонационная общность культуры. Стих, например, рождается ритмически выраженной интонацией, передающей эмоциональное состояние поэта и сообщающей творческому процессу ценностную ориентацию по отношению к теме. Только потом эта интонация облекается в слова. Иначе говоря, на «порождающем» уровне текста находятся тема и интонация, а на порожденном — смысл и ценность. Точно так же и в истории культуры первоначально складывались тематические и интонационные общности, обусловленные единством исторических судеб народов, схожестью их жизненного опыта, которые влияют на ценностно-смысловое содержание искусства того или иного региона. Первый стилевой слой охватывает, например, все явления индоевропейской художественной культуры.

Второй стилевой слой — национальная стилистическая общность. Здесь единый тематический и интонационный фонд обретает конкретизацию, опирающуюся на жизненный опыт данного народа. Национально-стилевые особенности культуры позволяют по стилистическим признакам отличить произведение русского искусства от немецкого или французского. Даже в переводе стихов чувствуется национальный стиль подлинника, не сводимый к языку, а сказывающийся в национальном интонационном и тематическом своеобразии художественной культуры.

Третий стилевой слой — национально-стадиальный стиль (национальный стиль народа, находящегося на определенном этапе историческо-культурного развития). Таков стиль Людовика XIV. На этом уровне стилистическая общность может сужаться до одного вида искусства (например, русский ампи́р в архитектуре) и даже до одного из жанров (например, стиль фаумского портрета). С другой стороны, национально-стадиальный стиль может расширяться и охватывать не только искусство, но и культуру в целом. Так, Бахтин говорит о смеховой культуре Средневековья, о карнавализации как стиле деятельности средневекового человека.

Четвертый слой стиля — стиль художественного направления (общность, присущая всем произведениям данного направления). Художественный процесс исторически усложняется: происходит членение на разные направления и внутри каждого складывается стилистическая общность. Даже самые несхожие между собой реалистические произведения обладают стилистической общностью, позволяющей отличить их от произведений романтических или классицистских. Стилистическая общность художественного направления «пульсирует»: то расширяется (классицизм, например, накладывает печать на парковую культуру, этикет, моду и другие феномены культуры своей эпохи), то сужается и конкретизируется в разных течениях, члениющих данное направление. Тогда стиль направления дополняется еще одним уровнем общности (вернее, «подобности») — стилем течения.

Пятый уровень стилистической общности — индивидуальный стиль художника, отражающий особенности его художественного мышления

Шестой уровень стилистической общности — стиль периода творчества. В новейшую эпоху ускорения исторического движения так повышается интенсивность жизни личности, что ранее устойчивые, неизменные ее характеристики — индивидуальность, особенности мышления, ценностная ориентация — в течение творческой жизни художника существенно меняются и индивидуальный художественный стиль членится и обретает новую степень общности.

Седьмой уровень стилистической общности — стиль произведения. В новейшую эпоху столь интенсивна духовная жизнь художника и столь сложен жизненный материал, что неповторимая стилистическая целостность возникает у отдельного художественного

произведения и оно обретает стилистическое своеобразие даже по отношению к другим шедеврам того же художника.

Восьмой слой стилистической общности: стиль элемента произведения, предполагающий «склеивание», стыковку стилистически разнородных элементов. Этот уровень впервые возник в конце XIX — начале XX вв. в произведениях эклектического искусства. Позже одним из способов создания произведения, разные части которого имеют разный стиль, стал коллаж с присущей ему стилиевой мозаичностью.

Девятый уровень стилистической общности — стиль эпохи, объединяющий все многообразие художественных явлений данной эпохи. Стиль эпохи инвариантен и предполагает разнообразие своих проявлений, по-разному соответствующих сути времени.

Тема 6. Художественный процесс

Художественное развитие. Литература и искусство — развивающаяся система. Развитие художественного процесса социально обусловлено и имеет внутренние закономерности. Взаимодействие внешних (социальных) и внутренних (художественные традиции, художественный мыслительный материал) факторов и формирует художественный процесс.

Важнейшая категория искусствознания, помогающая понять художественный процесс, его исторические этапы и звенья, обобщенно описывающая его — художественное направление. Эта коренная категория имеет инструментально-методологическое значение и «работает» при анализе литературного развития и выявлении его исторических, национальных и региональных особенностей.

Художественное направление как инвариант художественной концепции. Направление — коренная категория теории и истории художественного процесса. Между тем эта категория не разработана и часто отождествляется с течением, школой, методом, стилем.

Направление проявляет себя через совокупность произведений, в которых осуществлены определенные принципы творчества, и через программные теоретические манифесты, провозглашающие эти принципы. Направление — одна из центральных проблем искусствознания, точка схождения теории и истории художественного процесса. Направление — важнейшая и особо ёмкая категория художественного процесса, позволяющая делать сравнительно-исторические обобщения в масштабах всемирной истории художественной культуры и выявлять в культуре разных народов единую последовательность этапов развития, смену и борьбу концептуальных и стилистических парадигм искусства. Направление воплощает в себе типологические общности, объединяющие многообразные художественные произведения. Направление межнационально типологично, но имеет свои национальные вариации.

Направление — система художественных произведений, построенных по одной типологической модели с инвариантной (единой и устойчивой) концепцией мира. Смена художественных направлений — процесс изменения художественной концепции. Школа — художественное направление, теоретически осознавшее себя, очертившее свои границы и выделившееся из художественного процесса в самостоятельное организационно оформленное образование, определившее свой состав (членство), имеющее свою теоретическую платформу (манифест, программу, принципы).

Течения — варианты устойчивой художественной концепции мира, присущей направлению.

Историческое членение (периодизация) художественного процесса. Поколение — минимальный этап художественного развития, определяемый творческой деятельностью группы авторов — ровесников и современников. Эти авторы определяют исторически завершённый отрезок художественного развития, равный среднему времени активной творческой жизни художника.

Более крупный этап художественного развития — век. Так, в движении русской литературы выделяют XVIII, XIX, XX вв. — крупные отрезки исторического времени, достаточные для существенных изменений в социальной жизни и для проявления их влияния на художественное мышление.

Иногда эти этапы художественного процесса дополняются понятием художественной эпохи (античность, Возрождение), которую, впрочем, нередко отождествляют с направлением (Просвещение).

Предлагаю другое историческое членение: художественный период (например, предмодернизм, или модернизм, неомодернизм, постмодернизм) — объединение группы исторически, эстетически и концептуально близких друг другу направлений, несущее инвариантную художественную идею, значимую для всех этих художественных направлений.

Художественная эпоха — понятие, возникшее в раннеромантической эстетике, осознавшей искусство как процесс исторического развития. В предлагаемой классификации этому термину придается следующее значение: художественная эпоха — время существования группы художественных направлений или периодов, объединенных общей инвариантной художественной парадигмой, интегрирующей в себе ряд художественных концепций и идей.

Тема 7. Теоретическая история искусства

Древнейшая эпоха: оставаясь частью природы, человек выделяет себя как субъекта, способного осваивать мир практически и эстетически. Миф — форма перехода от магических реалий к художественной реальности. Мифологический космизм: человек в мире неустойчивого равновесия глобальных сил, борющийся за жизнь и готовящийся к жизни после жизни

Античность как художественная эпоха. Особенности античного искусства. Реалистический мифологизм (мир, каков он есть): человек, преодолевая страх, героически отстаивает свой социум даже ценой жизни. Романтический мифологизм (мир, каким он должен быть): героическое бесстрашие — путь к подвигу человеколюбия. Мифологизм обыденного сознания (мир, как о нем говорят и думают многие): героизм смешон; предпочтительна спокойная жизнь с тихими радостями, весельем, созерцанием красоты, любовными утехами.

Средние века как художественная эпоха: человек в черно-белом мире борьбы добра и зла. Характеристика эпохи. Рыцарский романтизм (искусство Замка): герой в сражениях, мученик в любви. Сакральный аллегоризм (литература Монастыря): мученик, уповающий на волю Бога. Средневековое искусство сакрально. Карнавальный натурализм (искусство Города).

Возрождение как художественная эпоха: свободный человек — высшая ценность мира.

Особенности Возрождения. Ренессансный гуманизм: титан, сражающийся с морем бед, чтоб победить их в единоборстве: делай, что хочешь. Маньеризм: изысканно элегантный человек в мире беззаботности и вычурной красоты. Барокко как кризис ренессансного гуманизма: экзальтированный индивидуалист, гуманный скептик-гедонист в неустойчивом мире. Барокко. Рококо: изысканная праздная личность, почитающая короля и беззаботно живущая среди изящных вещей.

Новое время как художественная эпоха: человек надежд и иллюзий. Особенности эпохи. Классицизм: человек долга в абсолютистском государстве. Просвещение: инициативный, авантюрный человек в меняющемся мире. Сентиментализм: впечатлительный человек, умиляющийся добродетели и ужасающийся злу. Романтизм: вечность зла и вечность борьбы с ним; «мировая скорбь» — состояние мира, ставшее состоянием духа. Неоготика: в земной жизни человека не ждет ничего хорошего, уповать следует на жизнь небесную.

Авангардизм как художественная эпоха новейшего времени. Особенности эпохи.

Особенности предмодернизма. Натурализм. Импрессионизм. Эклектизм.

Особенности модернизма. Символизм. Акмеизм. Футуризм. Примитивизм. Кубизм. Абстракционизм. Супрематизм.

Особенности постмодернизма. Поп-арт: зомбированная масс-культурой личность общества массового потребления; приобретатель и потребитель. Гиперреализм: обезличенная живая система в жестоком и грубом мире. Фотореализм: достоверный обыденный человек в достоверном обыденном мире. Хеппенинг: своевольная, анархически «свободная», манипулируемая личность в хаотичном мире «случайных» событий. Саморазрушающееся искусство: безликая личность в мире «ничто». Концептуализм: человек.

Тема 8. Рецепция художественного творчества как проблема искусствознания

Многоканальность “доставки” произведения искусства зрителю. Восприятие уникального и тиражированного, оригинала и копии.

Плюрализм эстетических норм. Классические особенности художественного восприятия в современной художественно-культурной ситуации (первичные и вторичные суждения вкуса, соотношение фазовости и симультанности (Р. Ингарден), и “умная” эмоция (Л.Выготский), амбивалентность, дистанционность и участие зрителя, наличие исходного вкуса и его развитие и т.п.).

Созерцание, сопереживание и понимание. Удовольствие - неудовольствие.

Восприятие произведений “своей” и “иной” культуры, современных и отдаленных во времени. Роль непосредственного восприятия и личных впечатлений для формирования профессионализма в эстетике.

Понятие “художественного произведения” как предмета специфической сферы культуры и как художественно - эстетической ценности.

Произведение искусства на “границах” с другими предметами культуры и техники: бытовыми, публицистическими, мемуарными, историческими, философскими и т.п. предметами, сочинениями, средствами массовых коммуникаций, феноменами языкового общения.

Произведение искусства и природа. Ландшафтная архитектура, садово - парковое искусство, монументально - декоративные и мемориальные предметы в природной среде, икебана, лэнд - арт и т.п.

“Сделанность” произведения искусства как продукта культуры. Пространственно - временные и качественно - системные границы произведения искусства в единичных и ансамблевых формах. Материально - знаковая сторона как специфическое средство эстетической коммуникации. Понятия эстетического объекта, художественного произведения и артефакта.

Основные признаки художественности произведения традиционных культур и произведения, ориентированного на новизну и оригинальность содержания и формы. Целостность художественного произведения как один из универсальных признаков его художественности (Шеллинг, Гегель, Гете, Белинский, Бахтин). Различные типы целостности: классическая, барочная, романтическая, авангардистская. Принципы организации произведения как целого в поставангардистском и постмодернистском искусстве.

Единичный предмет искусства и ансамбль. Фрагмент - часть художественного целого и произведение искусства. Поэтические и новеллистические циклы. Произведение в журнале и в собрании сочинений.

Шедевр и его роль в иерархической ценностной системе художественной культуры. Духовно - содержательная завершенность и формально - техническая незаконченность (преднамеренная и непреднамеренная). Фрагмент как часть целого и как самостоятельная художественная целостность.

Оценка художественных произведений, имеющих прикладной характер в актуальной культуре и генетически восходящих к прикладным формам. Документально - художественные,

научно - художественные, мемуарные, художественно - публицистические произведения и специфическое, интегративное качество их ценности.

Современные аукционные и их роль в оценке художественного произведения.

Тема 9. Методологические, философские, культурологические подходы к анализу эстетических феноменов

Традиция метафизического и онтологического толкования прекрасного, искусства и художника, идущая из глубины веков (Платон, Аристотель, Плотин, Фома Аквинский).

Диалектический метод Гегеля.

Эмпирический метод наблюдения и эксперимента (вторая пол. XIX века)

Психологические методы в эстетике. Психология текста (Л. Выготский), психология творчества и восприятия: гештальтпсихология, фрейдизм, юнгианство, рецептивная эстетика. Р. Архельм, А.Моль

Социологические исследования: И. Тэн, Культурно - историческая школа А.Пыпина и Н. Тихонравова. Русская социология искусства 10 - 20х гг. XX века: В.Фриче, В.Превьерзев. Социологическая поэтика: Ф. Шмит, П. Сакулин, М. Бахтин. Б. Виппер.

Фрейбургская социологическая школа: Т. Адорно, Г. Маркузе. Конкретно - социологические исследования предпочтений публики и социологическая теория Современный институционализм.

Культурологические методы - широкий комплекс подходов к искусству. Сравнительно - исторический метод (А. Веселовский. В. Жирмунский). По традиции так называемые формальные методы: А. Ригль, А. Гульдебранд, Г. Вельфин в искусствознании - художественная воля и видение в культуре. Жизнь форм А. Фосийона. Историческая поэтика Б.Виппера. Закономерности эволюции, "смещений", канонизации младшей линии в искусстве в контексте культуры в концепции ОПОЯЗа: В.Шкловский, Б.Эйхенбаум, В.Жирмунский, Ю.Тынянов, Б.Томашевский. Иконология как теория духовно - смыслового анализа, обнаружение культурно - духовных сущностей эпохи в памятниках искусства: Э. Панофский, Э. Гомбрих. Системные подходы в эстетике. Эстетическая культурология Ю.Лотмана. Психология культуры М.Бахтина.

Герменевтика как понимание исторических памятников, произведений искусства в гуманитарных науках и в эстетике. Альтернатива понимания и объяснения в концепции В. Дильтея. Онтологическая герменевтика М. Хайдеггера. Антрополого - онтологическая герменевтика М. Бахтина. Соотношение "горизонтов" прошлого, традиции и современности у Г. Гадамера.

Онтологические подходы в эстетике. Онтологическая рефлексия о всеохватности, понятие эстетического в бытии объекта природного, социального, духовного. Поиски онтологической эстетики - поэтики.

Феноменологические методы. Основатель Гуссерль. Применение в эстетике: Р. Ингарден, Ф. Дюфрен, исходящие из неразрывности; однако несводимости друг к другу сознания и предмета. Интенция как способ направленности освобожденного от причинных и функциональных связей сознания на предмет конструирования поля его значений. Р. Ингарден о физической и интенциональной предметности произведения искусства: постройка и архитектурное произведение; полотно - изображение и картина; партитура, звуковая основа и музыкальное произведение; конкретизация и эстетическая ценность.

Структурализм и структурно-семиотический метод. Разграничение в искусстве языка и речи, нормы и отступления от нее, истории (диахронии) и системы (синхронии), выявление устойчивых связей между элементами. Оппозиции. Синтаксис, семантика и прагматика искусства. Леви Стросс, Я. Мукаржевский, тартуско - московская школа, лидерство Ю. Лотмана.

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

Постструктуралистский метод. Р. Барт, Делез, Бодрийар, Лиотар. Деконструкция Ж.Деррида. Вместо оппозиции структурализма - дифференцированные различия. Периферия текста, а не центр. Интертекст. Использование методов неотрейдизма.

5. Образовательные технологии

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные технологии: проблемного обучения, проектная, технология развития критического мышления, кейс-технологии, технология учебной дискуссии, игровые технологии, активные методы и формы обучения и т.д., используемые при реализации различных видов учебных занятий, а также информационно-коммуникационные технологии: технологии смешанного обучения, мультимедиа технологии, технологии визуализации (инфографика); интерактивные информационные технологии и др.

Предпочтение отдается интерактивным технологиям: проведению интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций имитационных моделей и т.п.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

По всем разделам дисциплины предполагается подготовка компьютерных презентаций и сообщений к практическим занятиям, а также рецензирование презентаций.

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в Приложении 1 РП.

В качестве оценочного средства по дисциплине используются проектные задания: компьютерные презентации, подготовка виртуальных экскурсий. Компьютерную презентацию и экскурсию может выполнять один студент или группа студентов из 2-3 человек. Должна быть обязательно представлена рецензия на презентацию, где оценивается качество её подготовки и представления на занятии.

Оценка «зачтено» выставляется студенту (-ам), если при подготовке компьютерной презентации были использованы различные источники информации, в том числе и интернет ресурсы, логично и аргументированно представлено виртуальное сообщение, полностью раскрыта тема. Компьютерные презентации должны быть выполнены с учётом основных требований информационной безопасности.

В качестве оценочного средства по дисциплине используется сообщение или доклады студентов. Сообщение может быть подготовлено одним студентом или группой студентов.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если при подготовке сообщения студент использует различные источники информации, в том числе и Интернет-ресурсы, логично и аргументированно изложен материал; он представляет свой доклад в письменном виде, в нём имеется план и список использованной литературы.

В Приложении 2 РП представлены вопросы к экзамену

Итог изучения курса – **экзамен**. Зачет проводится по билетам (2 вопроса в билете). Цель: определение качества работы студента за отведенный период, оценка полученных им теоретических знаний, развития творческого мышления, приобретения навыков самостоятельной работы, умения синтезировать полученные знания и применять их к решению практических задач.

Студент допускается к экзамену по предмету при условии, что он успешно справился с теоретическим зачетом и получил зачет по итогам выполнения групповых и индивидуальных заданий.

Самостоятельная работа студентов организуется с помощью реализации их консультативной поддержки, коммуникации в системе «Мой университет». В течение семестра и

непосредственно перед экзаменом для всех студентов проводится ряд общих консультаций по курсу. На них высказываются методические рекомендации о том, в каких последовательности и формах следует работать, а также даются разъяснения по наиболее сложным вопросам.

Студенты, обучающиеся на коммерческой основе, и иностранные учащиеся имеют, помимо того, возможности дополнительной подготовки. На индивидуальных занятиях, проводимых в форме собеседований (с использованием контрольных вопросов и тестов), преподаватель способен вносить конкретные коррективы в обучение каждого и одновременно осуществлять контроль над усвоением основных положений курса. В зависимости от особенностей конкретной аудитории и реальных возможностей почасовой работы

Полностью весь методический материал по обеспечению самостоятельной работы студентов приводится в Приложении 1 к РП.

7. Характеристика оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода изучения дисциплины. Формы проведения текущего контроля: рефераты, доклады, эссе, письменные контрольные работы, тестирование.

Цель: обеспечение систематической и ритмичной работы студента, контроль усвоения отдельных аспектов курса.

Итог изучения курса – **экзамен**. В качестве критерия оценки знаний студентов на итоговом экзамене используется следующая система:

Оценка **«отлично»** ставится, если студент дает полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета; свободно владеет основными терминами и понятиями курса; последовательно и логично излагает материала курса; делает законченные выводы и обобщения по теме вопросов; исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы при сдаче экзамена.

Оценка **«хорошо»** ставится, если студент дает полные и точные ответы на 2 вопроса экзаменационного билета; демонстрирует знание основных терминов и понятий курса; последовательно излагает материала курса; умеет формулировать некоторые обобщения по теме вопросов; дает достаточно полные ответы на дополнительные вопросы при сдаче экзамена.

Оценка **«удовлетворительно»** ставится, если студент дает полный и точный ответ на 1 вопроса экзаменационного билета, или отвечает на 2 вопроса, но допускает существенные ошибки; знает некоторые из основных терминов и понятий курса; демонстрирует поверхностное владение методами и средствами решения задач; недостаточно последовательно излагает материал курса.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный вопросы; или в случае выявления при сдаче экзамена шпаргалок, фактов списывания, использования несанкционированных технических средств и т.п.

Студент допускается к экзамену по предмету при условии, что он успешно справился с теоретическим зачетом и получил зачет по итогам выполнения групповых и индивидуальных заданий.

Типовые варианты заданий, письменных работ и вопросов к экзамену представлены в Методических указаниях (Приложение 1) и Фонде оценочных средств (Приложение 2).

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

Верман К. История искусства всех времен и народов: монография. [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47521> (25.01.2019).

Никифорова, А.С. Идея синтеза искусств в европейской культуре XIX–XX веков : учебное пособие/ А.С. Никифорова. - Москва : Проспект, 2018. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-21886-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494390> (25.07.2019).

Гуменюк, А.Н. Пространство искусств : учебное пособие / А.Н. Гуменюк, И.Г. Пендикова ; Минобрнауки России, Омский государственный технический университет. - Омск : Издательство ОмГТУ, 2017. - 116 с. : ил. - Библиогр.: с. 65-67. - ISBN 978-5-8149-2521-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493330> (1.09.2019)

Дополнительная литература:

Искусство. Живопись. Графика. Скульптура. Керамика. Дизайн: I Всероссийская научно-практическая конференция (20 ноября 2017 г.) : материалы конференций / Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2018. - 428 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-2385-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=501153> (25.07.2019).

История материальной культуры : учебное пособие / авт.-сост. А.В. Лушникова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Факультет документальных коммуникаций и туризма, Кафедра туризма и музееведения. - Челябинск : ЧГАКИ, 2015. - Ч. 1. - 242 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-94839-504-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491982> (1.09.2019)

Торосян, В.Г. Культурология: история мировой и отечественной культуры : учебник / В.Г. Торосян. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 960 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2558-3; [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363009> (1.09.2019)

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Система электронной поддержки образовательного процесса «Мой университет»
<https://uni.ivanovo.ac.ru>

Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:

1. Виртуальный музей живописи, скульптуры, архитектуры, фото-искусства. - <http://smallbay.ru/>
2. Всемирная энциклопедия искусства - <http://www.artprojekt.ru>
3. Всеобщая история искусств - <http://artyx.ru/>
4. Российская сеть культурного наследия - <http://rchn.org.ru/russkoe-iskusstvo.html>
5. Русский музей: виртуальный филиал - <http://clixi.ru.virtualrm.spb.ru/ru/node/13675>
6. Фундаментальная электронная библиотека – ФЭБ: <http://feb-web.ru>
7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru

Основная профессиональная образовательная программа
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
(Реклама и связи с общественностью)

8. Электронная библиотека «ImWerden»: <http://www.imwerden.info>
9. Электронная библиотека ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru>
10. Электронная библиотека Россия Вне России – RBR: <http://rbr.lib.unc.edu/>
11. Электронный каталог НБ ИвГУ <http://lib.ivanovo.ac.ru/index.php/ek>

Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows, пакет офисных программ Microsoft Office и(или) LibreOffice, интернет-браузер Microsoft Edge и(или) Yandex Browser.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории:

- для проведения занятий лекционного типа с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения, служащими для предоставления учебной информации большой аудитории;
- для проведения занятий семинарского типа, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации с комплектом специализированной учебной мебели и техническими средствами обучения;

Помещение для самостоятельной работы, оснащенное комплектом специализированной учебной мебели, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС.

Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для занятий лекционного типа, обеспечивающие тематические иллюстрации: демонстрационное оборудование (модели, макеты, демонстрационные устройства и др.; электронные пособия (презентации, электронные словари и т.п.), аудио-визуальные пособия (аудиозаписи, видеоматериалы и т.п.), печатные пособия (таблицы, плакаты, стенды, портреты, схемы и т.п.)

Автор рабочей программы дисциплины: доцент кафедры теории, истории литературы и культурологии, кандидат филологических наук Ставровская И.В.

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Отделения журналистики, рекламы и связей с общественностью

«31» августа 2021 г., протокол № 1

Программа обновлена

протокол заседания отделения № _____ от «_____» _____ 20__ г.

Согласовано:

Руководитель ОП _____ Е.Е Ломакина
(подпись)