

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Введение в искусствоведение

Автор: профессор, кандидат искусствоведения Серов С. И.

Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.04.02 Менеджмент, Управление в Арт-бизнесе

Квалификация (степень) выпускника: магистр

Форма обучения: очная

Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

План курса:

Тема 1. Теоретическое знание об искусстве 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. Комплементарные 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.

Тема 2. Искусство и художественный образ.

Структура общественного сознания. Эстетическое сознание как форма общественного сознания. «Художественное» как высшее проявление эстетического. 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 обряд 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. Природа и типы сознания (синхронически и диахронически). Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Первичные импульсы образной активности. Художественный образ и понятие «художественность».

Тема 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. Особенности аудиовосприятия. Звуковой образ. Пространственно-временные виды искусства. Понятие «художественная ценность» как аспект восприятия. История восприятия и история воздействия произведения искусства. Проблема кондиционирования художественного произведения

Тема 4. Термин «искусство» в современных интерпретациях.

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. Проблема «легкого» и низового жанра в 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 подражания и внушения. 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)

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

- при проведении занятий лекционного типа: *опрос (О)*
- при проведении практических занятий: *ролевая игра (РИ), эссе (Э), опрос (О)*.
- экзамен проводится в виде выполнения творческого задания

Основная литература

1. Ильина, Т. В. Русское искусство XVIII века + cd : учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. В. Ильина, Е. Ю. Станюкович-Денисова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 611 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3527-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/2C38F98B-5C96-4F8F-AE52-E13A76A12D32.
2. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,

2017. — 266 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02399-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F9D8E44C-7F85-4C0C-AAE5-2EFE803DE6CB.

3. Никитина, И. П. Философия искусства в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. П. Никитина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 293 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02402-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/510BBA60-C4A9-4A11-A4EE-3F5141A3A2C5.

Дополнительная литература

1. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 1 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02974-1. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E86CB639-0DC3-4BA6-8EB8-1A16A4F4130D.

2. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 2 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 225 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02977-2. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3384E14C-6F24-44F6-804A-CDA32CD79F1B.

3. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 3 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 392 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02979-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/4749FEB2-7DB2-4CEC-8B5B-E3004262F6F5.

4. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 4 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 304 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02981-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/228986AA-0B17-40F2-9391-E9D13782B211.

5. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 5 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 328 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02983-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/87F1DB8C-26DD-4873-AC6A-00F8DF2A3241.

6. Стасов, В. В. Живопись, скульптура, музыка. Избранные сочинения в 6 ч. Часть 6 / В. В. Стасов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 434 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02984-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3867B36A-D2EB-4C41-8ADE-2331744C34DB.