

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра гуманитарных дисциплин

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА»

Специальность:

54.09.04 Искусство живописи (по видам)

вид: станковая живопись

Квалификация (степень) выпускника:

Художник-живописец высшей квалификации.

Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Уровень: подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:

Диденко Н.С., к.ф.н., доцент,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин

Москва - 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра гуманитарных дисциплин

**«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе**

_____ **Никодимов И.Ю.**

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА»

Специальность:

**54.09.04 Искусство живописи (по видам)
вид: станковая живопись**

Квалификация (степень) выпускника:

**Художник-живописец высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Уровень: подготовка кадров высшей квалификации

Форма обучения: очная

**Рабочую программу разработала:
Диденко Н.С., к.ф.н., доцент,
профессор кафедры гуманитарных дисциплин**

Москва - 2023

Содержание:

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
2. Цели и задачи освоения дисциплины
3. Требования к результатам освоения дисциплины
4. Структура и содержание дисциплины
5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы

Дисциплина «История и философия искусства» входит в обязательную часть основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись. Ее содержание органично связано с историческими и теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями, полученными в результате изучения дисциплин «Педагогика высшей школы», «Методика преподавания творческих дисциплин в высшей школе».

Дисциплина направлена на формирование целостного представления об истории и философии искусства, раскрытие содержания и специфики социокультурных проблем современного общества в условиях глобализации.

2. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – формирование общекультурных компетенций ассистента-стажера посредством освоения комплексной проблематики истории и философии искусства и культуры, усвоение им идеи единства мирового культурно-исторического процесса при одновременном признании многообразия его форм, а также главных концепций и подходов в истории философии, основ общей теории культуры и методов науки о культуре, представления об актуальных проблемах изучения истории культуры,

Задачи: развитие у ассистентов-стажеров интереса к фундаментальным знаниям; стимулирование потребности к философским, эстетическим оценкам исторических событий и культурных феноменов.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате обучения по дисциплине для обучающихся по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке должны быть сформированы следующие универсальные и общепрофессиональные компетенции:

Код Компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы достижения компетенции
УК-1	готовностью овладевать информацией в области исторически и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности	<u>знать:</u> фундаментальные принципы и понятия, составляющие основу философских концепций научного познания; многообразие форм знания, соотношений рационального и иррационального в человеческой деятельности, особенности функционирования знания в современном информационном обществе; формы и методы научного познания; основные философские, искусствоведческие, культурологические понятия и категории; <u>уметь:</u> выявлять систематизировать и критически осмысливать современные модели и концепции научного познания искусства; самостоятельно работать с философскими, искусствоведческими текстами с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров;

		<p><u>владеть:</u> самостоятельно работать с текстами по истории и философии искусства с целью осознания и применения в своей специальности представлений о генезисе различных стилей, направлений, видов и жанров</p>
УК-2	<p>способностью видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте</p>	<p><u>знать:</u> основные достижения отечественной и мировой культуры и искусства; творчество выдающихся деятелей искусства, культуры и науки; основную научную литературу по истории и философии искусства; основные артефакты и представителей искусства, культуры, науки, государства, церкви; основополагающие подходы и методы к изучению проблем истории и философии искусства (цивилизационный, эволюционный, просветительский и т. д.); искусствоведческую, культурологическую терминологию; формы и методы научного познания.</p> <p><u>уметь:</u> самостоятельно преодолевать культурно-методологические трудности; получать и обрабатывать информацию из различных источников о реальной жизни науки, искусства, культуры, самостоятельно оценивать полученную информацию, выделить в ней главное, структурировать и оформлять ее в доступном для других виде; использовать наиболее эффективные методы изучения научной литературы по истории и философии искусства; применять полученные знания при решении профессиональных задач.</p> <p><u>владеть:</u> самостоятельно преодолевать культурно-методологические трудности; использовать знания по истории и философии искусства в практической деятельности; самостоятельно оценивать собственный уровень овладения знанием по истории и философии искусства и определять потребность в дальнейшем изучении; использовать наиболее эффективные методы изучения научной литературы по истории и философии искусства; способностью к саморазвитию, необходимому для постоянного повышения квалификации и реализации себя в профессиональном труде.</p>
ПК-16	<p>готовностью разрабатывать и реализовывать собственные и совместные с коллегами из образовательных организаций и учреждений культуры просветительские проекты в целях популяризации</p>	<p><u>знать:</u> закономерности и методы творческой работы над художественным произведением; особенности педагогических технологий и механизм их реализации;</p> <p><u>уметь:</u> создавать коммуникативные связи со студентами, способствующие успешной педагогической деятельности; проектировать педагогическую деятельность; создавать коммуникативные связи со студентами, способствующие успешной педагогической деятельности;</p> <p>- проектировать педагогическую деятельность;</p>

	искусства в широких слоях общества, в том числе, и с использованием возможностей радио, телевидения, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет")	организовать работу группы студентов при проведении практических занятий; <u>владеть</u> : высоким уровнем профессионального мастерства в области изобразительного искусства; навыками преподавания творческих дисциплин в высшей школе; навыками демонстрировать основные формы, средства и методы педагогической деятельности в области изобразительного искусства;
--	---	---

4. Структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины, включая контактную работу обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Дисциплина «История и философия искусства» осваивается в 1 и 2 семестрах первого года обучения.

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр	
		1	2
Общая трудоёмкость дисциплины	8 (288)	4 (144)	4 (144)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	64	32	32
- лекции (Л)	8	4	4
- семинарские занятия (СЗ)	56	28	28
- практические занятия (ПЗ)			
- индивидуальные занятия (ИЗ)			
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)			
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	188	112	76
- курсовая работа (проект)			
- контрольная работа	36*		36*
- доклад (реферат)			
Вид промежуточной аттестации	Зачет, экзамен	Зачет	Экзамен

*- включая подготовку и сдачу экзамена

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
	Раздел 1. История и философия искусства в теоретическом аспекте.							
1	Тема 1. Виды искусства в истории культуры Закономерности развития видов искусства	16	0,5	3				12,5
	Раздел 2 История возникновения и становления Истории и философии искусства							

	(VI в. до н.э. – середина XIX в.)						
2	Тема 2. Представление об искусстве и философии в античности	16		3			13
3	Тема 3. Средневековое искусство и философия. Искусство и философия Византии, арабо-мусульманское искусство и философия. Искусство и философия западноевропейского Средневековья	16	0,5	3			12,5
4	Тема 4. История и философия искусства эпохи Возрождения. Итальянский Ренессанс и Северное Возрождение.	16	0,5	3			12,5
5	Тема 5. История и философия искусства XVII века,	16	0,5	3			12,5
6	Тема 6. История и философия искусства эпохи Просвещения,	16	0,5	3			12,5
7	Тема 7. История и философия искусства XVIII- первой четверти XIX века в Европе	16	0,5	3			12,5
8	Тема 8. История и философия искусства в Америке XIX века.	16	0,5	3			12,5
9	Тема 9. История и философия искусства в России (середина XVII – середина XIX вв.	16	0,5	3			12,5
	Раздел III История и философия искусства (вторая пол. XIX – первая пол. XX века)						
10	Тема 10. История и философия искусства в Европе	16	0,5	3			12,5
11	Тема 11. История и философия искусства в Америке	16	0,5	3			12,5
12	Тема 12. История и философия искусства в России	16	0,5	3			12,5
13	Тема 13. Модернизм в культуре и искусстве	16	0,5	3			12,5
	Раздел IV История и философия искусства (вторая пол. XX – начало XXI вв.)						
14	Тема 14. История и философия искусства неклассического периода в Европе	16		3			13
15	Тема 15. История и философия искусства в Америке	16	0,5	3			12,5
16	Тема 16. История и философия искусства в России	16	0,5	3			12,5
17	Тема 17. Диалог философии и искусства	16	0,5	4			11,5
18	Тема 18. Межнациональная ориентация философского	16	0,5	4			11,5

	осмысления культуры на рубеже XX – XXI вв.							
	Итого (ак. ч.)	288	8	56				224*

4.3. Содержание разделов, тем дисциплины

Раскрывается содержание курса с учетом результатов современного развития науки и культуры, а также перспектив их развития.

Раздел I История и философия искусства и культуры в теоретическом аспекте

Тема 1 Виды искусства в истории культуры. Закономерности развития видов искусства

Философия культуры как теоретическая дисциплина. Аспекты бытия науки (познавательный, социальный, культурный). Философия культуры в системе наук о культуре. Проблемное поле философии культуры. Задачи философии искусства. Состав и генезис «Философии искусства» Фридриха Вильгельма Шеллинга. Культура как контекст развития искусства. Художественное и его особенности. Цели искусства. Универсальные понятия искусства. Регулятивные положения искусства.

Раздел II Из истории философии искусства и культуры (VI в. до н.э. - середина XIX в.)

Тема 2. История возникновения и становления истории и философии искусства и культуры.

История философии культуры. Представление о культуре и искусстве в античности, Средние века, Возрождении. Становление теории культуры в европейской философии Нового времени. XVII век: между Ренессансом и Просвещением. Эпоха Просвещения. Начало классической философии культуры.

Тема 3 История и философия искусства и культуры XIX века. Классическая философия культуры и искусства

История и философия искусства и культуры XIX века в Германии. Проблема «искусство и культура» в немецкой классической философии. Просветительская философия культуры. Философия трансцендентального идеализма (Иммануил Кант) как философия культуры. Романтическая философия культуры. Философская эволюция Шеллинга. Роль Фридриха Шлегеля в становлении романтической философии культуры. Гете и романтики. Гносеологическая концепция искусства Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Историко – материалистическая философия культуры. Карл Маркс. Проблема культуры с позиций «философии жизни».

- История и философия искусства и культуры во Франции XIX века

Вклад А. де Сен-Симона в философию культуры. Вклад в философию культуры Огюста Конта – одного из основателей позитивизма в социологии. «Философия искусства» И. Тэна – новое слово в изучении искусства. Школа Эмиля Дюркгейма.

- Англо-Американская история и философия искусства и культуры XIX века

Романтическая философия культуры (Томас Карлейль, Англия, Ральф Эмерсон, США). Эволюционная теория культуры в трудах Герберта Спенсера, Эдуарда Тайлора, Льюиса Моргана.

Тема 4. Философия искусства и культуры в России (середина XVII – первая половина XIX в.)

Теоретические труды В.Н. Татищева. Культурологический аспект труда М.В. Ломоносова «Древняя Российская история». Славянофильство (А.С. Хомяков, И.В. Киреевский) и западничество (А.И. Герцен, П.Я. Чаадаев, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский).

Раздел III. История и философия искусства и культуры второй половины XIX - начала XX века. Постклассический этап в развитии философии культуры.

Тема 5. История и философия искусства и культуры в Европе и Америке

История и философия искусства и культуры в Германии

Аксиологическая философия культуры (неокантианство Баденской школы: В. Виндельбанд, Г. Риккерт. Марбургская школа неокантианства (Коген, Натторп и ранний Э. Кассирер). Освальд Шпенглер – одна из ключевых фигур в ряду европейских философов первой половины XX столетия.

Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера. Метод «идеальных типов» в философии культуры М. Вебера. Проблема культуры в философии экзистенциализма. Философия культуры Х. – Г. Гадамера. Философия культуры А. Швейцера. Идеи А. Шопенгауэра. Судьба европейской культуры в «трагической философии» Ф. Ницше. Символическая философия культуры, Эрнст Кассирер.

-История и философия искусства и культуры во Франции

Философ Анри Бергсон. Научные интересы Тейяра де Шардена. Французский структурализм. Философия культуры Мишеля Фуко. Методологические позиции в философии культуры и искусства Жана – Франсуа Лиотара.

- История и философия искусства и культуры в Италии

Философия культуры и искусства Бенедетто Кроче. Итальянские семиотики: У. Эко, Э. Гаррони, Ч. Сегре, М. Корти.

История и философия искусства и культуры в Испании

Творчество Мигеля де Унамуно. Философия культуры Ортеги-и-Гассета.

- История и философия искусства и культуры в Англии и США

Функциональный анализ культуры. Теория локальных цивилизаций А.Тойнби. Интеграционная теория культуры П. Сорокина. Ф. Боас и А. Кребер: взгляды полевых этнографов на общие проблемы культуры.

- История и философия искусства и культуры в Польше XIX – XX веков.

Основные направления культурологической мысли XIX-XX века. Философия культуры польского романтизма и мессианизма. Творчество Ю. Хоене-Вроньски, А.Цешковского. Лидер «варшавского позитивизма» А. Свентоховский. Взгляды позитивистов Э. Маевского, С. Чарновского, М. Страшевского. «Народная философия» В. Лютославского. Культурологические идеи Ф. Конечны, Л. Хвистека.

Тема 12. История и философия искусства и культуры в России

Философия всеединства В.С. Соловьева. Русский символизм: бытие искусства и искусство бытия. Философский символизм в русской мысли: В.С. Соловьев, А. Белый, Вячеслав Иванов, отец Павел Флоренский, А.Ф. Лосев. История и философия искусства П.А. Флоренского. Философия русского религиозного искусства. Иван Ильин о культуре и религии. Поэтизация бытия С.Л. Франка. «Цивилизация» и «культура» как антиподы Н.А. Бердяев.

Тема 13. Модернизм в культуре и искусстве.

Развитие искусства. Индустриальное и постиндустриальное общество. Об идее кризиса культуры. Модернизм как художественный стиль. Модернизм и авангардизм. Основные черты модернизма. Свобода творчества. Основные направления модернизма. Импрессионизм. Фовизм. Экспрессионизм. Кубизм. Дадаизм. Сюрреализм. Абстракционизм.

Раздел IV История и философия искусства и культуры второй половины XX – начала XXI в. Культура и искусство постмодернизма.

Тема 14. История и философия искусства и культуры неклассического периода.

Постклассическая (современная) философия как философия кризиса европейской культуры. Современная философия искусства. Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Основные черты постмодернизма.

Методологическое значение принципа диалогизма для философии искусства. Диалог классики и неклассики. Теория неклассического искусства. Декаданс и вопросы искусства. Семантическая философия искусства – одно из ведущих течений в современной эстетике. Логическая эстетика. Логика художественного творчества. Психология и логика художественного мышления. Современные понятия об искусстве. История становления искусства. Логика развития системы искусства. Культурное наследие как саморазвивающаяся система. Информационная сущность наследия. Традиции и инновации в искусстве. Искусство и язык. Искусство и символ. Искусство и знак. Постмодернизм.

Тема 15. История и философия искусства и культуры в Европе и Америке

От критики культуры к ее отрицанию. Труды Э Кассирера и М. Хайдеггера. История и философия культуры и искусства Франции. Труды Жюль Делеза. Жак Деррида – один из основателей постмодернизма.

Тема 16. История и философия искусства и культуры в России

Исследование культуры в СССР. Культура как деятельность. Э.С. Маркарян. Культура как творчество (Н.С. Злобин, Г.С. Батищев). Национальная культура как явление и понятие. «Русская идея» как цивилизационный выбор России. Культура в контексте модернизации и глобализации. От диалога цивилизаций к цивилизации диалога. Понимание искусства Ю. Лотмана. Семиотика об изобразительности и выразительности в искусстве. Своеобразие современного искусства. Современное эстетическое видение. Развитие культурологической мысли в России накануне XXI века.

Тема 17. Диалог философии и искусства в XX и XXI вв.

Философия искусства авангарда. Вещь и знак в языке и поэтической практике авангарда. Проблема происхождения имен и словотворчество. Идеология русского авангарда. Авангард как «Антиискусство» и «Искусство за пределами искусства». Восприятие авангарда современниками и потомками. Творческий метод и поэтическая идеология В. Хлебникова «Свояси». Абсурд как категория текста. Экзистенциализм – философия и искусство поиска. Модерн – «незавершенный проект».

-От мира художественного образа – к образу мира

Онтология художественного образа. Образ мира в искусстве XX – XXI вв. Проблема языка в искусстве. Становление новой образности.

Виды искусства, основания для классификации.

- Искусство как саморазвивающаяся система.

О проблеме времени в изобразительном искусстве. Пространственное «измерение» эстетического. Искусство и энергия. Нравственная энергия и художественное творчество. Цикличность и повторяемость в развитии системы искусства. Соответствие циклам развития общества. Корреляционная связь видов искусства и социальной реальности.

Тема 18. Межнациональные ориентации философского осмысления культуры второй половины XX – начала XXI в.

Философская культурология психоанализа. Философия культуры Франкфуртской школы. Проблемы языка и картины мира в философии культуры второй половины XX – начала XXI века. Философия культуры И. Хейзинги. Постмодернистская ситуация в культуре XX века. Игровые основания культуры. Искусство как игра. Концептуальное искусство.

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности,

усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где ассистентам-стажерам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по истории и философии искусства.

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы ассистентов-стажеров:

- осмысление и анализ лекционного материала;
- изучение учебных материалов по теме;
- чтение и конспектирование первоисточников.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине

6.1. Форма промежуточной аттестации обучающегося по учебной дисциплине

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- тестирование
- индивидуальное собеседование
- устные и письменные ответы на вопросы

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания

Показатели оценивания компетенций

В основе показателей оценивания лежит степень овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть» данной дисциплины:

- знанием воспроизведения и объяснения учебного материала с требуемой степенью научной точности и полноты;
- умением решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных методов (способов) решения;
- владением методами решений усложненных задач на основе приобретенных знаний, умений и навыков, формируемых в процессе их практического использования.

Критерии оценивания компетенций

Формирование компетенций происходит *на всех этапах*. Их освоение осуществляется системно благодаря углублению знаний, умений и навыков по соответствующей дисциплине.

Шкала оценивания соотносится с целями дисциплины и результатами ее освоения. При оценивании сформированности компетенций по дисциплине применяется унифицированная 5-балльная шкала.

Элементы компетенций	Показатели освоения	Шкала оценивания	Этапы освоения
Овладение компетенциями «знать», «уметь», «владеть»	Глубокое знание программного материала по дисциплине, освоение основной и дополнительной литературы, обнаружение творческих способностей в понимании, изложение и практическое использование усвоенных знаний	5 (отлично)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать» и «уметь»	Полное знание программного материала по дисциплине, освоение основной рекомендованной литературы, стабильный характер знаний и умений и способности к их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности	4 (хорошо)	на всех этапах
Овладение элементами компетенции «знать»	Освоение основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомство с основной рекомендованной литературой, обладание необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора	3 (удовлетворительно)	на всех этапах
Отсутствие овладения элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть»	Существенные пробелы в знании основного программного материала по дисциплине, принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые не позволяют обучающемуся продолжить освоение материала или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки по данной дисциплине	2 (неудовлетворительно)	на всех этапах
	соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно»	зачтено	на всех этапах
	соответствует критерию оценки «неудовлетворительно»	не зачтено	на всех этапах

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы

Примерные аттестационные требования

Контрольные вопросы к зачету

Раздел I. История и философия искусства и культуры (VI в. до н.э.-вторая пол. XIX в.)

- Проблематика культуры как предмета философского значения
- Представление о культуре и искусстве в античности.
- Представление о культуре и искусстве в Средние века
- Представление о культуре и искусстве в эпоху Возрождения
- Эстетика гуманизма о месте и роли человека.
- Теория живописи и архитектуры Л.Б. Альберти
- Философия культуры и искусства с системе немецкого идеализма Канта, Гегеля, Шеллинга
- Философия иронической диалектики Зольгера

Раздел II. История и философия искусства и культуры второй половины XIX - начала XX века. Постклассический этап в развитии философии культуры.

- Марбургская и Баденская школы неокантианства.
- Трагедия культуры в философии жизни Г. Зиммеля и О. Шпенглера. Метод «идеальных типов» в философии культуры М. Вебера.
- Проблема культуры в философии экзистенциализма.
- Судьба европейской культуры в «трагической философии» Ф. Ницше.
- Символическая философия культуры.
- Французский структурализм. Философия культуры Мишеля Фуко.
- Методологические позиции в философии культуры и искусства Жана – Франсуа Лиотара.
- Итальянские семиотики: У. Эко, Э. Гаррони, Ч. Сегре, М. Корти.
- Функциональный анализ культуры. Теория локальных цивилизаций А.Тойнби.
- Интеграционная теория культуры П. Сорокина.
- Ф. Боас и А. Кребер: взгляды полевых этнографов на общие проблемы культуры.

- Философия культуры польского романтизма и мессианизма.
- Взгляды позитивистов Э. Маевского, С. Чарновского, М. Страшевского. –
- «Народная философия» В. Любославского. Культурологические идеи Ф. Конечны, Л. Хвистека.
- Философия всеединства В.С. Соловьева.
- Русский символизм: бытие искусства и искусство бытия.
- Философский символизм в русской мысли: В.С. Соловьев, А. Белый, Вячеслав Иванов, отец Павел Флоренский, А.Ф. Лосев.
- История и философия искусства П.А. Флоренского.
- Философия русского религиозного искусства. Иван Ильин о культуре и религии.
- Поэтизация бытия С.Л. Франка.
- «Цивилизация» и «культура» как антиподы. Н.А. Бердяев.
- Об идее кризиса культуры.
- Модернизм как художественный стиль. Основные черты модернизма.
- Модернизм и авангардизм. Свобода творчества.
- Основные направления модернизма. Импрессионизм. Фовизм. Экспрессионизм. Сюрреализм.

6.3.2 Контрольные вопросы к экзамену

Раздел III. История и философия искусства и культуры (вторая половина XX – начало XXI вв.)

- Формирование постмодернизма в искусстве и культуре. Основные черты постмодернизма.
- Семантическая философия искусства – одно из ведущих течений в современной эстетике.
- Психология и логика художественного мышления.
- Культурное наследие как саморазвивающаяся система. Информационная сущность наследия.
- Традиции и инновации в искусстве. Искусство и язык. Искусство и символ. Искусство и знак. Постмодернизм.
- От критики культуры к ее отрицанию. Труды Э. Кассирера и М. Хайдеггера.
- Культура как деятельность. Э.С. Маркарян.
- Культура как творчество (Н.С. Злобин, Г.С. Батищев).
- Национальная культура как явление и понятие.
- «Русская идея» как цивилизационный выбор России. Культура в контексте модернизации и глобализации.
- Понимание искусства Ю. Лотмана. Семиотика об изобразительности и выразительности в искусстве
- Развитие культурологической мысли в России накануне XXI века.
- Философия искусства авангарда. Вещь и знак в языке и поэтической практике авангарда.
- Идеология русского авангарда. Авангард как «Антиискусство» и «Искусство за пределами искусства». Восприятие авангарда современниками и потомками.
- Экзистенциализм – философия и искусство поиска.
- Образ мира в искусстве XX – XXI вв. Проблема языка в искусстве. Становление новой образности.
- О проблеме времени в изобразительном искусстве. Пространственное «измерение» эстетического.
- Искусство и энергия. Нравственная энергия и художественное творчество. -Цикличность и повторяемость в развитии системы искусства. Соответствие циклам развития общества. Корреляционная связь видов искусства и социальной реальности.
- Философская культурология психоанализа.
- Философия культуры Франкфуртской школы.
- Проблемы языка и картины мира в философии культуры второй половины XX– начала XXIв.

-Философия культуры И. Хейзинги.
-Постмодернистская ситуация в культуре XX века. Игровые основания культуры. Искусство как игра. Концептуальное искусство.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

7.1. Основная литература

1. Ильина Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник / Т.В. Ильина. – 5-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2011. – 435 с.
2. Ильина Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия: учебник / Т.В. Ильина. – М.: Юрайт, 2013. – 473 с.
3. История искусств: учеб. пособие / под ред. Г.В. Драча, Т.С. Паниотовой. – М.: Кнорус 2014. – 680 с.
4. Кадцын Л.М. Краткая история европейского профессионального искусства и художественного воспитания / Л.М. Кадцын. – Екатеринбург, 2014. – 446 с.
5. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / под ред. М.М. Житомерского. – М.: Ленанд, 2015. – 224 с.

7.2 Дополнительная литература

Разделы I,II

Асмус В.Ф. Античная философия. – М., 2003

Асмус В.Ф. Иммануил Кант. – М., 2005

Асмус В.Ф. Платон. – М., 1975

Басин Е.Я. Семантическая философия искусства.- М.: Гуманитарий, 2012

Бахтин М.М.Эстетика словесного творчества. – М., 1986

Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. – М., 1989

Богомолов А.С. Античная философия. – М., 1985

Бычков В.В. Русская средневековая эстетика XI-XVII вв. – М., 1992

Бычков В.В. Эстетика.- М., 2002

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. Проблема эволюции стиля в новом искусстве/ Пер. А.А. Франковского. – СПб., 1994

Виппер Б.Р. введение в историческое изучение искусства. – М., 2004

Выготский Л.С. Психология искусства. – М., 1987

Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М., 2002

Габитова Р.М. Философия немецкого романтизма. – М., 1978

Гегель Г.В.Ф. Феноменология духа. – М., 2000

Гете об искусстве. – М., 1975

Гидион З. Пространство, время, архитектура / Сокр. Пер. М.В. Леонене, И.Л. Черня. – М., 1984

Геревич П.С. Философская антропология. – М., 1996

Громов М.Н., Козлов Н.С. Русская философская мысль X-XVII вв. – М., 1990

Делез Ж. Марсель Пруст и знаки/ Пер. Е.Г. Соколов. – СПб., 1999

Делез Ж. Различие и повторение/ Пер. Н.Б. Маньковской, Э.П. Юровской. – СПб., 1998

Каган М.С. Философия культуры. – СПб., 1996

Каган М.С. Эстетика как философская наука. – СПб., 1997

Кант И. Критика способности суждения. – М., 1994

Кривцун О.А. Эстетика. – М., 1998

Кучинский Г.М. Диалог и мышление. – Минск, 1983

Панофский Э. Перспектива как «символическая форма»/ Пер. И.В. Хмелевских, Е.Ю.

Козиной, Л.Н. Житковой. – СПб., 2004

Пивоев В.М. Миф в системе культуры. – Петрозаводск, 1991

- Казин А.Л. Философия искусства в русской и европейской духовной традиции. – СПб., 2000
- Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – Л., 1970
- Лосев А.Ф. Эстетика Возрождения. – М., 1978
- Лосев А.Ф. Вл. Соловьев и его время. – М., 1990
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М., 1970
- Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М., 1992
- Мамардашвили М.К. Формы и содержание мышления (к критике гегелевского учения о формах познания). – М., 1968
- Межуев В.М. Культура и история. – М., 1977
- Раушенбах Б.В. Пространственные построения в живописи. – М., 1980
- Ницше Ф. Сочинения: В 2 томах. – М., 1990
- Сенека. Философские трактаты. – СПб., 2000
- Соловьев В.С. Сочинения: В 2 томах. – М., 1989
- Тэн И. Философия искусства. – М., 1996
- Философия искусства в прошлом и настоящем.- М., 1981
- Флоренский П.А. История и философия искусства. – М., 2000
- Франк С.Л. Духовные основы общества. – М., 1992
- Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992
- Хоружий С.С. После перерыва. Пути русской философии. – М., 1993
- Шеллинг Ф. Философия искусства.- М., 1996
- Шопенгауэр А. Избранные произведения. – М., 1993
- Шпенглер О. Закат Европы. – М., 2000. – Т. 1-2
- Эйзенштейн С.М. Психологические вопросы искусства. – М., 2002
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1994
- Раздел III
- Американская философия искусства: основные концепции второй половины XX века – антиэссенциализм, перцептуализм, институализм. Антология. – Екатеринбург, 1997
- Андрей Белый. Символизм как миропонимание. – М., 1994
- Андреев Л.Г. Жан-Поль Сартр. Свободное сознание и XX век. – М., 1994
- Антология французского сюрреализма 1920-е годы. - М., 1994
- Арто А. Театр и его двойник. - СПб., 2000
- Асафьев Б.В. О музыке XX века. – Л., 1982
- Ауэрбах Э. Мимесис. Изображение действительности в западноевропейской литературе. – М.; СПб., 2000
- Асмус В.Ф. Эстетика русского символизма// Вопросы теории и истории эстетики. – М., 1968
- Басин, Евгений Яковлевич. Семантическая философия искусства/ Е.Я. Басин; Российская академия наук, Институт философии, Академия гуманитарных исследований. – 4-е изд., доп. – М.: Гуманитарий, 2012. – 348 с.
- Барт Р. Семиотика. Поэтика. Изобразительные произведения. – М., 1989
- Батай Ж. Ненависть к поэзии. Порнолатрическая проза. – М., 1999
- Бланшо М. Пространство литературы.- М., 2002
- Бобринская Е. Русский авангард: истоки и метаморфозы. – М., 2003
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. – М., 2000
- Бычков В.В. Эстетика.- М., 2002
- Бычков В.В. 2000 лет христианской культуры *sub specie aesthetica*: В 2-х томах. СПб.; М., М., 1999
- Вейдле В.В. Умирание искусства. Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. – СПб., 1996
- Гадамер Г. – Г. Актуальность прекрасного. – М., 1991
- Даниэль С. От иконы до авангарда. Шедевры русской живописи. – СПб., 2000

- Заховаева, Анна Георгиевна. Искусство: социально-философский анализ: научное издание /А.Г. Заховаева. – М.: КомКнига, 2005. – 208 с.
- Зимин, Антон Юрьевич. Феномен смыслообразования в киноискусстве: автореф. Дис. На соиск. уч. степ. Канд.философских наук по спец. 20.00.01 «Теория и история культуры»/А.Ю. Зимин; научн.рук. М.Н. Щербинин. –Тюмень, 2007. – 22 с.
- Ильин И.А. Избранное. – М., 2010
- Каган М.С. Мир общения. – М., 1988
- Кандинский В.В. О духовном в искусстве. - М., 1992
- Кормин Н.А. Онтология эстетического. – М., 1992
- Логинова М.В. Бытие выразительности в неклассической культуре. – Саранск, 2010
- Лосев А.Ф. Диалектика художественной формы// Лосев А.Ф. Форма. Стиль. Выражение. - М., 1995. – С. 32-35
- Лосев А.Ф. Проблема символа и реалистическое искусство. - М., 1976.
- Мамардашвили М.К. Эстетика мышления. – М., 2000
- Мотрошилова Н.В. История философии // Новая философская энциклопедия. – М., 2001
- Мотрошилова Н.В. Философия Нового и Новейшего времени // Новая философская энциклопедия. – М., 2001
- Русский футуризм. Теория. Практика. Критика. Воспоминания. – М., 1999
- Сидорина Т.Ю. Кризис XX века. Прогнозы русских мыслителей. – М., 2001
- Соловьев В.С. Общий смысл искусства. Соч. в 2-х томах. – М., 1990
- Чернышевский, Николай Гаврилович. Эстетические отношения искусства к действительности: научное издание /Н.Г. Чернышевский. – М., Художественная литература, 1955. – 230 с.
- Щербинин, Михаил Николаевич. Искусство и философия в генезисе смыслообразования (Опыт эстетической антропологии): монография /М.Н. Щербинин. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2006. – 312 с.
- Якимович А.К. Магическая вселенная. Очерки по искусству, философии и литературе XX века. – М., 1995
- Эстетика и теория искусства XX века. (Текст): хрестоматия /отв.ред. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. – М.: Прогресс - Традиции, 2008. – 688 с.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ;
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

-Часть списка рекомендуемой литературы можно найти в интернете на любой из следующих ссылок, которые надо ввести в адресную строку браузера:

https://docs.google.com/document/pub?id=1bGACYPC1TErd6fb7mcOyzSGDoNOJM_qHoiy7f_9JtAHg или здесь:<http://blogaum.wordpress.com/>.

-<http://art-klyan.com>

-<http://ru.wikipedia.org>

-<http://humanities.edu.ru/db/msg/4990>
 -http://old-rus/narod/ru/articles/art_14/htm
 -<http://old-rus/narod/ru/vrata/html>
 -<http://old-rus/narod/ru/prav/html>
 Электронная библиотека «Гуммер»:
<http://www.gumer.info/bibliotek/Buks/Soc/philos>.
 Сайт «Мир философии»:
<http://yafilosof.ru>

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО	Количество лицензий
WINDOWSPC	
MicrosoftWindows7Professional	200 MAC
MicrosoftOffice2010	200

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. Аудитория, оснащённая столами, стульями, доской, проектором
2. Учебные пособия
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски)
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС

Рабочая программа «История и философия искусства» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись.

Рабочая программа дисциплины «История и философия искусства» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных дисциплин «31» августа 2023 года, протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

Декан факультета изобразительных искусств
Богданов В. П.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

к.ф.н., профессор
кафедры гуманитарных дисциплин

_____ Диденко Н.С.

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин

_____ Диденко Н.С.

Рабочая программа «История и философия искусства» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) основной образовательной программы по программе подготовки кадров высшей квалификации в ассистентуре-стажировке 54.09.04 Искусство живописи (по видам), вид: Станковая живопись.

Рабочая программа дисциплины «История и философия искусства» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

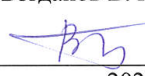
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры гуманитарных дисциплин «31» августа 2023 года, протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М. В.

«31» августа 2023 года

Декан факультета изобразительных искусств
Богданов В. П.

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:
к.ф.н., профессор
кафедры гуманитарных дисциплин

заведующая кафедрой гуманитарных дисциплин

Диденко Н.С.

Диденко Н.С.