

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кудинова Анна Васильевна
Должность: Заведующая кафедрой арт-бизнеса и рекламы
Дата подписания: 17.06.2021 16:01:52
Уникальный программный идентификатор:
1366bab9c8f00d7373af5daae090acbec83d71fc

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет социально-культурной деятельности и туризма
Кафедра арт-бизнеса и рекламы

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой арт-бизнеса и рекламы

А.В. Кудинова

Протокол № 15 от «16» июня 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В. ОД. 14 ИСКУССТВОЗНАНИЕ

Направление подготовки –50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
Профиль подготовки – Арт-бизнес
Квалификация (степень) выпускника – бакалавр
Форма обучения – очная, заочная

Краснодар
2017

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины вариативной части «Искусствоведение» обучающимся по очной и заочной формам обучения по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (уровень бакалавриата), профиль - Арт-бизнес в 5 семестре.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (уровень бакалавриата), утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 466, зарегистрированным Министерством юстиции РФ 18 мая 2016 г. № 32142 и основной образовательной программой.

Рецензенты:

РЕЦЕНЗЕНТ:

Кандидат исторических наук, заместитель
директора по научно-просветительной
работе ГБУККК «Краснодарский краевой
художественный музей имени Ф. А.
Коваленко»

Сальникова Т.А.

РЕЦЕНЗЕНТ:

Канд. культ., доцент кафедры
социально-культурной деятельности
факультета СКДТ КГИК

Л.Н. Кондратьева

Составители: доктор философских наук, профессор кафедры арт-бизнеса и рекламы С.А. Морозов

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры арт-бизнеса и рекламы «16» июня 2017 г., протокол № 15.

Рабочая программа учебной дисциплины «Искусствоведение» одобрена и рекомендована к использованию в учебном процессе Учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «КГИК» «30» июня 2017 г., протокол № 1.

© Морозов С.А., 2017

© ФГБОУ ВО «КГИК», 2017

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	С.4
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО	С. 4
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины	С. 4-6
4. Структура и содержание и дисциплины	С.6-24
4.1. Структура дисциплины:	С. 6
4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы	С.6-24
5. Образовательные технологии	С. 15
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	С.15-19
6.1. Контроль освоения дисциплины	С. 24
6.2. Оценочные средства	С.24-27
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины	С.27-33
7.1. Основная литература	С. 27-28
7.2. Дополнительная литература	С.28
7.3. Периодические издания	С. 28
7.4. Интернет-ресурсы	С. 28
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	С. 28-34
7.6. Программное обеспечение	С. 34
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины	С.34
9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины	С. 35

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: ознакомить обучающихся с культурологическими, историческими и научно-теоретическими составляющими искусствоведения как науки, выработать способность к осмыслению художественных процессов в культуре и искусстве.

Задачи:

- объяснить обучающимся общие закономерности теории искусства как художественно-образного знания;
- способствовать выявлению проблематики искусства в соответствии с изменением его методологической функции;
- ознакомить обучающихся с методологией и методикой анализа процессов современного искусства;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Искусствознание» относится к обязательным дисциплинам вариативной части ОПОП. Для ее изучения требуются знания дисциплин «История искусств», «Основы научно-исследовательской работы», «Визуальные объекты массового восприятия», «Исследования в арт-бизнесе». Дисциплина «Искусствознание» является основанием для изучения дисциплин «Современное массовое искусство», «Массовые музыкальные жанры», «Современное актуальное искусство».

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций:

- а) общекультурных компетенций (ОК):** готовность к критическому осмыслению информации, постановки явлений социальной и культурной жизни, способностью к поиску и анализу цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); готовность уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать социальные и культурные различия, в том числе и при работе в коллективе, способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);
- б) общепрофессиональных компетенций (ОПК):** способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте (ОПК-1); способность анализировать основные контексты социального взаимодействия (ОПК-2); способность к осмыслению текстов различной жанровой, стилистической и семиотической природы и пониманию различий между ними, обусловленных этой природой (ОПК-3); способность использовать основные положения и методы социальных и гуманитарных наук при решении социальных и профессиональных задач, анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОПК-4);

в) профессиональных компетенций (ПК): способность применять полученные знания в области искусств и гуманитарных наук в собственной научно-исследовательской деятельности (ПК-3); способность проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук (ПК-4); владение навыками подготовки научных обзоров, аннотаций, составления рефератов и библиографий по тематике проводимых научных исследований, приемами библиографического описания, знанием основных библиографических источников и поисковых систем (ПК-5); - владение навыками участия в научных дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами, устного, письменного и виртуального (размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") представления материалов собственных научных исследований (ПК-6).

Знать:

- методологию и методы изучения проблематики художественной культуры;
- структуру искусствоведения и искусствознания, место искусствознания в секторе гуманитарных дисциплин;
- основные этапы развития теории и методологии искусствознания, направления его развития на современном этапе;
- основные тенденции развития современного искусства;
- методологию и методику изучения художественной традиции в контексте эволюции национальной культуры;

Уметь:

- организовывать и проводить научные исследования арт-объектов с использованием методологии и методики искусствоведческого анализа;
- оформлять полученные результаты в форме научных работ и прикладных практических рекомендаций для решения профессиональных задач в сфере арт-бизнеса;
- исходя из задач конкретного исследования проводить анализ явлений художественной культуры, причины их возникновения, определять ценностные качества произведений, работать с материалами смежных источников из областей философии, социологии, антропологии, этнологии, психологии и др.;

Владеть:

- основами методологии и методики искусствоведческого анализа;
- основами научной систематизации и изучения процессов художественной культуры;
- основными приемами анализа содержания современных произведений искусства с точки зрения их национального выражения;
- способами решения вопросов общественной практики для развития сферы искусства, художественной культуры арт-бизнеса.

Приобрести опыт деятельности: научного искусствоведческого анализа и практического использования его результатов в сфере арт-деятельности и арт-бизнеса.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 часа).

По очной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	Конт роль	СР	
1	Методология и методика искусствознания	5	1-18	18	36		18	1-2 неделя – опрос 3-18 недели – опрос, обсуждение эссе, рефератов
Всего				18	36		18	72/2
Вид итогового контроля								Зачет
Всего							72/2	

По заочной форме обучения

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Л	ПЗ	Конт роль	СР	
1	Методология и методика искусствознания	5		6	4	4	58	устный опрос, обсуждение эссе и рефератов
Итого				6	4	4	58	
Вид итогового контроля								Зачет
Всего							72/2	

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

По очной форме обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4

5 семестр			
Раздел 1. Эпохи и стили в искусстве			
Тема 1. Искусство в системе культуры	<u>Лекция:</u> Культура как жизнедеятельность. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры. Специфика эстетической деятельности. Конкретно-систематический характер искусства в системе культуры. Проблема самоактуализации человека в искусстве. Содержание искусства как эстетической деятельности: искусство как духовное освоение действительности, как восприятие действительности в развитых формах человеческой чувственности. Коммуникативный и диалогический характер искусства (порождающее и воспринимающее сознание).	2/0,05	<i>ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6</i>
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры. 2. Проблема самоактуализации человека в искусстве. 3. Содержание искусства как эстетической деятельности.	4/0,1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме, подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
Тема 2. Художественный образ в искусстве	<u>Лекция:</u> Образность как отличительная черта художественного мышления. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл). Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа. Производство искусства как художественная модель мира.	2/0,05	<i>ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6</i>

	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Образность как отличительная черта художественного мышления. 2. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл). 3. Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность. 4. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа. 5. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства. 6. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа. 6. Произведение искусства как художественная модель мира.	40,1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
Тема 3. Язык искусства	<u>Лекция:</u> Искусство как семиотическая система в контексте культуры. Специфика художественной коммуникации и информации. Понятия «язык искусства», «художественный текст», «художественный материал», «художественное содержание», «художественная форма», «художественный образ». Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание. Произведение искусства как сложнопостроенный смысл (текст), системное единство элементов художественного языка как смысловых (содержание произведения искусства и его выражение в художественном языке). Строение произведения искусства. Упорядоченность его элементов и принципы организации. Проблема целостности художественного произведения. Моделирующая функция языка искусства. Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника. Специфика языка различных видов искусства. Язык живописи, архитектуры, кино, театра, музыки, литературы. Проблема взаимодействия искусств.	2/0,05	<i>ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6</i>
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Искусство как семиотическая система в контексте культуры.	4/0,1	

	2. Специфика художественной коммуникации и информации. 3. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание. 4. Произведение искусства как сложнопостроенный смысл (текст). 5. Строение произведения искусства. 6. Упорядоченность его элементов и принципы организации. Проблема целостности художественного произведения. 7. Моделирующая функция языка искусства. 8. Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника. 9. Специфика языка различных видов искусства. 10. Проблема взаимодействия искусств.		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
Тема 4. Основные принципы анализа и интерпретации произведения искусства	<u>Лекция:</u> Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства. Художественный контекст и контекст культуры. Описание, анализ и интерпретация. Методики и алгоритмы анализа. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства: эстетический, искусствоведческий, культурологический, структурно-семиотический, психоаналитический и др. Основные методы интерпретации художественного произведения. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия— понимания. Семиотический метод интерпретации. Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения. Психоаналитический метод интерпретации.	2/0,05	ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Диалектика культурно-исторического и	4/0,1	

	типологического рассмотрения произведения искусства. 2. Художественный контекст и контекст культуры. 3. Описание, анализ и интерпретация. Методики и алгоритмы анализа. 4. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства. 5. Основные методы интерпретации художественного произведения. 6. Герменевтический метод интерпретации. 7. Искусство как текст. 8. Проблема понимания художественного текста. 9. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания. 10. Семиотический метод интерпретации. 11. Язык искусства как формосмысл. Структура знака. 12. Структура и моделирование. 13. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. 14. Коммуникативные аспекты произведения искусства. 15. Культурологический метод интерпретации. 16. Историко-культурные смыслы художественного произведения.		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
Тема 5. Театр и театральные постановки как объект восприятия и анализа	<u>Лекция:</u> Историческое многообразие театральных форм и видов. Речевая и пластическая природа театра. Сценическая речь. Сценическое движение. Феномен сценического действия. Драматургия как основа сценического действия. Актер и актерская игра (психофизическое действие, пластический рисунок роли, актерская пластика и актерские амплуа). Разновидности ролевого актерского поведения: актер-маска и актер-индивидуальность, принцип актерского вживания в роль и принцип дистанцирования. Театр как синтез искусств. Архитектура, музыка, живопись, пластика на театральной сцене, их гармония и контрастное сосуществование. Техника сцены. Сценическое пространство (способы решения сценического пространства). Техническое оснащение сценической площадки. Сценография (декорации, костюмы, свет). Сценические	2/0,05	<i>ОК-3</i> <i>ОПК-2</i> <i>ОПК-3</i> <i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i> <i>ПК-5</i> <i>ПК-6</i>

	эффекты (шумовые, механические, световые). Спектакль как комплекс художественно-формальных средств. Композиция спектакля – размещение в пространстве и во времени значимых элементов художественной ткани. Сценический темпо-ритм. Действие внешнее и внутреннее. Сквозное действие. Формальные особенности отдельных элементов театрального целого. Литературно-драматическая основа и особенности ее художественной формы. Сценическое пространство и его художественное оформление (сценография). Персонажи (актерские роли) и их взаимодействие. Предметный мир (бутафория и реквизиты). Мизансцены. Звуковая драматургия спектакля. Режиссура как средство создания театральной формы. Организация сценического действия, мизансценирование и соиздание художественного комплекса спектакля. Режиссерский замысел и его воплощение. Стилистика театрального спектакля. Исторические формы спектакля (средневековое театральное представление, импровизационный спектакль комедии del arte, современный драматический спектакль и т. п.). Национально-жанровая стилистика.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Историческое многообразие театральных форм и видов. Речевая и пластическая природа театра. Сценическая речь. Сценическое движение. Феномен сценического действия. 2. Драматургия как основа сценического действия. Актер и актерская игра (психофизическое действие, пластический рисунок роли, актерская пластика и актерские амплуа). Разновидности ролевого актерского поведения: актер-маска и актер-индивидуальность, принцип актерского вживания в роль и принцип дистанцирования. 3. Театр как синтез искусств. Архитектура, музыка, живопись, пластика на театральной сцене, их гармония и контрастное сосуществование. Техника сцены. Сценическое пространство (способы решения сценического пространства). 4. Техническое оснащение сценической площадки. Сценография (декорации, костюмы, свет). Сценические эффекты (шумовые, механические, световые). Спектакль как комплекс художественно-	4/0,1	

	формальных средств. Композиция спектакля – размещение в пространстве и во времени значимых элементов художественной ткани. 5.Сценический темпо-ритм. 6.Сценическое пространство и его художественное оформление (сценография). 7.Персонажи (актерские роли) и их взаимодействие. 8.Предметный мир (бутафория и реквизиты). Мизансцены. 9.Звуковая драматургия спектакля. 10.Режиссура как средство создания театральной формы. 11.Стилистика театрального спектакля. 12.Исторические формы спектакля. 13.Искусствоведческий анализ театральных постановок испектаклей.		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/ 0,05	
Тема 6. Анализ музыкального произведения	<u>Лекция:</u> Звуковая природа музыки. Звук и интонация. Интонация и интонирование. Многообразие исторических и региональных форм звуко-интонационной организации музыки. Музыкально-звуковой материал как художественная структура. Понятие музыкального языка. Символизм музыкального языка. Исторические и региональные особенности осмысления музыкального звучания. Музыка как символ культуры. Понятие «музыкального словаря эпохи». Элементы музыкального языка как выразительные средства музыки. Классификация средств музыкальной выразительности. Мелодия и гармония. Склад и фактура. Метроритм и его семантические возможности. Семантика музыкальной формы, композиционных приемов. Организация музыкальной ткани и ее элементов как процесс создания художественного текста. Виды аналитического рассмотрения музыкального произведения. Типолого-стилевой, жанровый, формальный, эстетический, комплексный, или системный, анализ. Значимость системного подхода к анализу произведения и восприятие его как многоуровневой системы. Специфика интерпретации как истолкования художественного образа. Интерпретация и творчество. Виды интерпретации музыкального произведения. Исполнительская и слушательская интерпретации.	2/0,05	<i>ОК-3</i> <i>ОПК-2</i> <i>ОПК-3</i> <i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i> <i>ПК-5</i> <i>ПК-6</i>

	Искусство исполнительской интерпретации. Значение вторичного творческого воссоздания. Авторский текст и его переосмысление в процессе исполнения. Исполнительский стиль и художественная индивидуальность исполнителя.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1.Звуковая природа музыки. 2.Музыкально-звуковой материал как художественная структура. 3.Исторические и региональные особенности осмысления музыкального звучания. Музыка как символ культуры. 4. Музыкальный язык. 5.Типолого-стилевой, жанровый, формальный, эстетический, комплексный, или системный, анализ. 6.Специфика интерпретации как истолкования художественного образа. 7.Исполнительский стиль и художественная индивидуальность исполнителя. 8. Виды аналитического рассмотрения музыкального произведения.	4/0,1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
Тема 7. Анализ в архитектурных искусствах	<u>Лекция:</u> Организация и оформление пространственной среды для жизни и деятельности людей — создание «второй природы». Связь с утилитарными формами практической деятельности. Бифункциональность: переплетение духовного и материального, эстетического и утилитарного, художественного и нехудожественного. Знаково-символический аспект архитектурных произведений. Семантика деталей и художественных приемов. Преимущественно неизобразительный характер художественного образа в сфере архитектурных искусств. Ассоциативная передача мыслей и чувств человека. Введение изобразительных приемов в архитектурные искусства. Приемы метафоризации архитектурного образа. Воплощение целостных культурных моделей мироздания. «Прочтение» языка архитектурных искусств. Зависимость от культурного содержания эпохи, особенностей национального и исторического типа мышления. Врожденные способы восприятия	2/0,05	<i>ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6</i>

	структурных закономерностей мира и ценностные «фильтры». Выражение абстрактных идей, общих настроений и душевных состояний.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Организация и оформление пространственной среды для жизни и деятельности людей — создание «второй природы». 2. Бифункциональность: переплетение духовного и материального, эстетического и утилитарного, художественного и нехудожественного. 3. Знаково-символический аспект архитектурных произведений. 4. Семантика деталей и художественных приемов. 5. Введение изобразительных приемов в архитектурные искусства. 6. Зависимость от культурного содержания эпохи, особенностей национального и исторического типа мышления. 9. Искусствоведческий анализ объектов архитектурных искусств.	4/0,1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
Тема 8. Анализ произведения изобразительного искусства.	<u>Лекция:</u> Разновидности изобразительного искусства и специфика их материала. Материал живописи, графики, скульптуры. Понятие художественной техники. Особенности художественной техники графики (рисунок, литография, ксилография, линогравюра, офорт и т. д.). Художественные техники в живописи (пастель, акварель, темпера; фреска; мозаика; витраж; масляная живопись и др.). Художественные техники в скульптуре (ваяние в камне, гипсе, бронзе, резьба по кости, дереву и т. п.). Выразительно-смысловая структура произведения. Структурные уровни содержания: изображаемое, выражаемое, семантика материала и композиционной формы. Отражение зримых образов реальности (документальная конкретность и условная схематичность изображения). Предметный мир изобразительного произведения. Персонажи и события. Сюжет и особенности его воплощения в изобразительном искусстве (одномоментный ракурс событий,	2/0,05	ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6

	симультанный образ действия, последовательное повествование по принципу «стоп-кадр»). Аллегория и символ как средства расширения содержательных возможностей изобразительного искусства. Визуализация невидимого: воплощение душевных состояний и абстрактных идей. Нефигуративные образы изобразительного искусства. Выразительные свойства фигуративных образов, основанные на соединении сходства и несходства. Композиция как способ размещения элементов изображения или организация изображения на всех уровнях. Язык живописи. Изобразительная поверхность. Перспектива. Пространство мира и пространство картины. Художественное пространство в живописи Древнего мира, Средневековья, Возрождения. Сюжет и тема. Основные композиционные принципы: контраст, аналогия. Факторы композиции. Линия, колорит, цвет, тон, свет (светотень). Ритмический строй композиции. Симметрия, метр, ритм. Вертикаль и горизонталь как выражение гравитационной структуры изображения. Свет и цвет в композиции. Свет реального мира и цвет в картине. Композиция как структура, реализующая определенное задание и ориентированная на определенный тип восприятия. Связь композиционных форм с историческим и региональным стилем. Композиционная форма как смысловое образование (функция подачи смысла).		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Виды живописи: монументальная, декоративная, театрально-декорационная, миниатюра. 2. Виды графики: уникальная и печатная графика. 3. Виды скульптуры: круглая скульптура и рельеф (барельеф и горельеф). 4. Жанры и жанровые модификации скульптуры (исторический и бытовой портрет, мемориальная, культовая, декоративная, «ландшафтная» скульптура и т. д.), живописи (бытовой, мифологический, исторический жанры, икона, портрет, натюрморт, пейзаж, марина, книжная миниатюра и т. д.), графики (станковая, книжная, прикладная графика, плакат).	4/0,1	

	5. Жанро-стилевой канон. Сохранение социальной информации и художественного опыта. 6. Семантика и содержательные границы жанров изобразительного искусства. 7. Искусствоведческий анализ произведений изобразительного искусства.		
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
Тема 9. Анализ экранного произведения	<u>Лекция:</u> Кино, телевидение, видео – детища технического прогресса XX века. Общность и различие в технологии производства (фотомеханические и электронные технологии) и принципах художественного творчества. Экранное творчество как средство массовой коммуникации и как художественная деятельность. Точки соприкосновения экранных искусств с театром («сфотографированный театр»), изобразительным искусством («движущаяся живопись»), литературой и музыкой (включение их в синтетический комплекс экранного искусства). Жанровая система экранных искусств. Кино игровое (психологическая драма, мелодрама, комедия, приключенческий фильм, фантастика, киносатира, вестерн, детектив, кинопопея, мюзикл, фильм-опера, фильм-балет и др.), документальное (репортаж, кинонаблюдение, кинопортрет, киноочерк, кинохроника). Видеофильм, видеоклип, документальная видеозапись. Телевидение и его жанры (информационная, развлекательная передача, телесериал, жанры кинодокументалистики и др.). Место мультипликации (графической и объемной) в кругу экранных искусств: особое искусство, пользующееся кинематографической техникой. Экранный образ. Объективный и субъективный содержательный планы (фиксация видимого и авторская оценка). «Прозаический» и «поэтический» кинематограф. Чувственно-пластическая, документальная основа экранного языка. Элементы и уровни языка экранных искусств. Полифонический или синтетический характер экранного искусства. Событийно-драматический, литературно-текстовый, изобразительный, музыкально-звуковой пласты содержания. Полифония, или	2/0,05	ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6

	гармония, художественных смыслов. Художественная многозначность. Эстетическая условность и документальный характер киносъемки. Понятие кадра (непрерывно снятый фрагмент видеозаписи). Длина кадра. Метафорический, поэтический, аллегорический, интеллектуальный, формальный, субъективный монтаж. Специфика восприятия экранных искусств: эффект присутствия, отождествления. Многослойная смысловая структура экранного произведения. Возможность прочтения отдельных слоев содержания. Кинокритика и ее методы. Критическая оценка работы сценариста, режиссера, оператора, художника, композитора, актеров. Формулировка основной идеи, темы произведения и описание основных выразительных приемов. Семиотика кино, ее достижения и методы. Прочтение экранного «текста». Выявление структуры «кода», или «языка», киноискусства.		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Экранное творчество как средство массовой коммуникации и как художественная деятельность. 2. Жанровая система экранных искусств. 3. Экранный образ. 4. Язык экранного искусства. 5. Специфика восприятия экранных искусств. 6. Особенности искусствоведческого анализа экранных искусств.	4/0,1	
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка рефератов и презентаций в Power Point	2/0,05	
	Вид итогового контроля	Зачет	
	ВСЕГО	72/2	

По заочной форме обучения

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов / з.е.	Формируемые компетенции (по теме)
1	2	3	4

5 семестр			
Раздел 1. Эпохи и стили в искусстве			
Тема 1. Искусство в системе культуры	<u>Лекция:</u> Культура как жизнедеятельность. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры. Специфика эстетической деятельности. Конкретно-систематический характер искусства в системе культуры. Проблема самоактуализации человека в искусстве. Содержание искусства как эстетической деятельности: искусство как духовное освоение действительности, как восприятие действительности в развитых формах человеческой чувственности. Коммуникативный и диалогический характер искусства (порождающее и воспринимающее сознание).	2/0,05	ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
	<u>Практическое занятие (семинар):</u> не предусмотрены		
	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1.Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры. 2.Проблема самоактуализации человека в искусстве. 3.Содержание искусства как эстетической деятельности подготовка рефератов и презентаций в Power Point	6,4/0,17	
Тема 2. Художественный образ в искусстве	<u>Лекция:</u> Образность как отличительная черта художественного мышления. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл). Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа. Производство искусства как художественная модель мира.	2/0,05	ОК-3 ОПК-2 ОПК-3 ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
	<u>Практические занятия (семинары):</u> не предусмотрены		

	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1. Образность как отличительная черта художественного мышления. 2. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл). 3. Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность. 4. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа. 5. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства. 6. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа. 6. Производство искусства как художественная модель мира; подготовка рефератов и презентаций в Power Point	6,4/0,17	
Тема 3. Язык искусства	<u>Лекция:</u> не предусмотрены		<i>ОК-3</i> <i>ОПК-2</i> <i>ОПК-3</i> <i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i> <i>ПК-5</i> <i>ПК-6</i>
	<u>Практические занятия (семинары):</u> <u>Вопросы:</u> 1. Искусство как семиотическая система в контексте культуры. 2. Специфика художественной коммуникации и информации. 3. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание. 4. Производство искусства как сложнопостроенный смысл (текст). 5. Строение произведения искусства. 6. Упорядоченность его элементов и принципы организации. Проблема целостности художественного произведения. 7. Моделирующая функция языка искусства. 8. Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника. 9. Специфика языка различных видов искусства. 10. Проблема взаимодействия искусств.	2/0,05	
	<u>Самостоятельная работа:</u> подготовка к обсуждению вопросов по теме на семинаре и подготовка эссе и презентаций в Power Point	6,4/0,17	
Тема 4. Основные	<u>Лекция:</u> Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.	2/0,05	<i>ОК-3</i> <i>ОПК-2</i> <i>ОПК-3</i>

принципы анализа и интерпретации произведения искусства	Художественный контекст и контекст культуры. Описание, анализ и интерпретация. Методики и алгоритмы анализа. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства. Основные методы интерпретации художественного произведения. Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. Проблема понимания художественного текста. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания. Семиотический метод интерпретации. Язык искусства как формосмысл. Структура знака. Структура и моделирование. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. Коммуникативные аспекты произведения искусства. Культурологический метод интерпретации. Историко-культурные смыслы художественного произведения		ПК-3 ПК-4 ПК-5 ПК-6
	<u>Практическое занятие (семинар):</u> не предусмотрены		
	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1.Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства. 2.Художественный контекст и контекст культуры. Описание, анализ и интерпретация. 3.Методики и алгоритмы анализа. 4.Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства. 5.Основные методы интерпретации художественного произведения. 6.Герменевтический метод интерпретации. Искусство как текст. 7.Проблема понимания художественного текста. 8.Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания. 9.Семиотический метод интерпретации. 10.Язык искусства как формосмысл. 11.Структура знака. Структура и моделирование. 12.Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики. 13.Коммуникативные аспекты произведения искусства. 14.Культурологический метод интерпретации.	6,4/0,17	

	15.Историко-культурные смыслы художественного произведения подготовка рефератов и презентаций в Power Point		
Тема 5. Театр и театральные постановки как объект восприятия и анализа	<u>Лекция:</u> не предусмотрены		<i>ОК-3</i>
	<u>Практические занятия (семинары):</u> не предусмотрены		<i>ОПК-2</i> <i>ОПК-3</i>
	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1.Историческое многообразие театральных форм и видов. Речевая и пластическая природа театра. Сценическая речь. Сценическое движение. Феномен сценического действия. 2.Драматургия как основа сценического действия. Актер и актерская игра (психофизическое действие, пластический рисунок роли, актерская пластика и актерские амплуа). Разновидности ролевого актерского поведения: актер-маска и актер-индивидуальность, принцип актерского вживания в роль и принцип дистанцирования. 3.Театр как синтез искусств. Архитектура, музыка, живопись, пластика на театральной сцене, их гармония и контрастное сосуществование. Техника сцены. Сценическое пространство (способы решения сценического пространства). 4.Техническое оснащение сценической площадки. Сценография (декорации, костюмы, свет). Сценические эффекты (шумовые, механические, световые). Спектакль как комплекс художественно-формальных средств. Композиция спектакля – размещение в пространстве и во времени значимых элементов художественной ткани. 5.Сценический темпо-ритм. 6.Сценическое пространство и его художественное оформление (сценография). 7.Персонажи (актерские роли) и их взаимодействие. 8.Предметный мир (бутафория и реквизиты). Мизансцены. 9.Звуковая драматургия спектакля. 10.Режиссура как средство создания театральной формы. 11.Стилистика театрального спектакля. 12.Исторические формы спектакля. 13.Искусствоведческий анализ театральных постановок и спектаклей; подготовка рефератов и презентаций в Power	<i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i> <i>ПК-5</i> <i>ПК-6</i>	

0,4/ 0,01

	Point		
Тема 6. Анализ музыкального произведения	<u>Лекции:</u> не предусмотрены		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> не предусмотрены		
	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1.Звуковая природа музыки. 2.Музыкально-звуковой материал как художественная структура. 3.Исторические и региональные особенности осмысления музыкального звучания. Музыка как символ культуры. 4. Музыкальный язык. 5.Типолого-стилевой, жанровый, формальный, эстетический, комплексный, или системный, анализ. 6.Специфика интерпретации как истолкования художественного образа. 7.Исполнительский стиль и художественная индивидуальность исполнителя. 8. Виды аналитического рассмотрения музыкального произведения; подготовка рефератов и презентаций в Power Point	6,4/0,17	
Тема 7. Анализ в архитектурных искусствах	<u>Лекции:</u> не предусмотрены		
	<u>Практические занятия (семинары):</u> не предусмотрены		
	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1.Организация и оформление пространственной среды для жизни и деятельности людей — создание «второй природы». 2.Бифункциональность: переплетение духовного и материального, эстетического и утилитарного, художественного и нехудожественного. 3.Знаково-символический аспект архитектурных произведений. 4.Семантика деталей и художественных приемов. 5.Введение изобразительных приемов в архитектурные искусства. 6.Зависимость от культурного содержания эпохи, особенностей национального и исторического типа мышления. 9. Искусствоведческий анализ объектов архитектурных искусств; подготовка рефератов и презентаций в Power	6,4/0,17	

	Point		
Тема 8. Анализ произведения изобразительного искусства.	<u>Лекции:</u> не предусмотрены		<i>ОК-3</i>
	<u>Практические занятия (семинары):</u> не предусмотрены		<i>ОПК-2</i> <i>ОПК-3</i>
	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1.Виды живописи: монументальная, декоративная, театрально-декорационная, миниатюра. 2.Виды графики: уникальная и печатная графика. 3.Виды скульптуры: круглая скульптура и рельеф (барельеф и горельеф). 4.Жанры и жанровые модификации скульптуры (исторический и бытовой портрет, мемориальная, культовая, декоративная, «ландшафтная» скульптура и т. д.), живописи (бытовой, мифологический, исторический жанры, икона, портрет, натюрморт, пейзаж, марина, книжная миниатюра и т. д.), графики (станковая, книжная, прикладная графика, плакат). 5. Жанро-стилевой канон. Сохранение социальной информации и художественного опыта. 6. Семантика и содержательные границы жанров изобразительного искусства. 7.Искусствоведческий анализ произведений изобразительного искусства; подготовка рефератов и презентаций в Power Point	6,4/0,17	<i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i> <i>ПК-5</i> <i>ПК-6</i>
Тема 9. Анализ экранного произведения	<u>Лекции:</u> не предусмотрены		<i>ОК-3</i>
	<u>Практические занятия (семинары):</u> не предусмотрены		<i>ОПК-2</i> <i>ОПК-3</i>
	<u>Самостоятельная работа:</u> работа с литературой и Интернет-ресурсами; подготовка вопросов: 1.Экранное творчество как средство массовой коммуникации и как художественная деятельность. 2. Жанровая система экранных искусств. 3. Экранный образ. 4. Язык экранного искусства. 5. Специфика восприятия экранных искусств. 6. Особенности искусствоведческого анализа экранных искусств; подготовка рефератов и презентаций в Power Point	6,4/0,17	<i>ПК-3</i> <i>ПК-4</i> <i>ПК-5</i> <i>ПК-6</i>
	Итого	72/2	
	Вид итогового контроля	Зачет	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Проблемное обучение, исследовательские методы в обучении, технология проектной деятельности, мультимедийное сопровождение лекционного материала

Удельный вес занятий на очной форме, проводимых в интерактивных формах, составляет 32 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют 36,5 % аудиторных занятий, что соответствует требованиям проекта ФГОС ВО.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах:

- устный опрос
- подготовка презентацией в Power Point
- анализ разработанных студентами исследовательских инструментов
- аналитические задания и обсуждение результатов их выполнения

Рубежный контроль предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ. В ходе рубежного контроля используются следующие методы оценки знаний:

- устные ответы,
- оценка самостоятельно выполненных проектов по разработке визуальных рекламных продуктов, выполнение заданий в форме рекламных плакатов.

Промежуточный контроль по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачёта, экзамена.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий – тестовые задания не предусмотрены

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля

1. Герменевтический метод интерпретации.
2. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
3. Искусство как семиотическая система в контексте культуры.
4. Искусство как текст.
5. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
6. Коммуникативные аспекты произведения искусства.

7. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания.
8. Культурологический метод интерпретации.
9. Методология и методика искусствоведческого анализа архитектурных видов искусства.
10. Методология и методика искусствоведческого анализа визуальных искусств.
11. Методология и методика искусствоведческого анализа изобразительного искусства.
12. Методология и методика искусствоведческого анализа музыкального искусства.
13. Методология и методика искусствоведческого анализа театрального искусства.
14. Моделирующая функция языка искусства.
15. Образность как отличительная черта художественного мышления.
2. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл). Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность.
16. Описание, анализ и интерпретация. Методики и алгоритмы анализа.
17. Основные методы интерпретации художественного произведения.
18. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры.
19. Проблема взаимодействия искусств.
20. Проблема понимания художественного текста.
21. Проблема самоактуализации человека в искусстве.
22. Произведение искусства как сложнопостроенный смысл (текст).
23. Произведение искусства как художественная модель мира.
24. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.
25. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа.
26. Семиотический метод интерпретации.
27. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики.
28. Содержание искусства как эстетической деятельности.
29. Специфика художественной коммуникации и информации.
30. Специфика языка различных видов искусства.
31. Строение произведения искусства.
32. Структура и моделирование.
33. Упорядоченность его элементов и принципы организации. Проблема целостности художественного произведения.
34. Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника.
35. Художественный контекст и контекст культуры.
36. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа.

37. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.
38. Язык искусства как формосмысл. Структура знака.

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций

1. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания.
2. Культурологический метод интерпретации.
3. Методология и методика искусствоведческого анализа архитектурных видов искусства.
4. Методология и методика искусствоведческого анализа визуальных искусств.
5. Методология и методика искусствоведческого анализа изобразительного искусства.
6. Методология и методика искусствоведческого анализа музыкального искусства.
7. Методология и методика искусствоведческого анализа театрального искусства.
8. Моделирующая функция языка искусства.
9. Образность как отличительная черта художественного мышления.

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине

1. Герменевтический метод интерпретации.
2. Диалектика культурно-исторического и типологического рассмотрения произведения искусства.
3. Искусство как семиотическая система в контексте культуры.
4. Искусство как текст.
5. Историко-культурные смыслы художественного произведения.
6. Коммуникативные аспекты произведения искусства.
7. Комплексность восприятия художественного текста и вербализация результатов восприятия—понимания.
8. Культурологический метод интерпретации.
9. Методология и методика искусствоведческого анализа архитектурных видов искусства.
10. Методология и методика искусствоведческого анализа визуальных искусств.
11. Методология и методика искусствоведческого анализа изобразительного искусства.
12. Методология и методика искусствоведческого анализа музыкального искусства.
13. Методология и методика искусствоведческого анализа театрального искусства.
14. Моделирующая функция языка искусства.
15. Образность как отличительная черта художественного мышления.

16. Художественный образ как эстетический знак, основные его особенности (образ как формосмысл).
17. Специфические черты образа: синтетичность, целостность, принадлежность сознанию, содержательность.
18. Описание, анализ и интерпретация. Методики и алгоритмы анализа.
19. Основные методы интерпретации художественного произведения.
20. Познавательная, этическая и эстетическая деятельность человека в системе культуры.
21. Проблема взаимодействия искусств.
22. Проблема понимания художественного текста.
23. Проблема самоактуализации человека в искусстве.
24. Произведение искусства как сложнопостроенный смысл (текст).
25. Произведение искусства как художественная модель мира.
26. Разновидности методологических принципов анализа произведения искусства.
27. Роль культурной памяти в порождении и интерпретации образа.
28. Семиотический метод интерпретации.
29. Синтагматика, семантика, прагматика как разделы семиотики.
30. Содержание искусства как эстетической деятельности.
31. Специфика художественной коммуникации и информации.
32. Специфика языка различных видов искусства.
33. Строение произведения искусства.
34. Структура и моделирование.
35. Упорядоченность его элементов и принципы организации. Проблема целостности художественного произведения.
36. Художественная модель мира как реализация творческого замысла (идеи) художника.
37. Художественный контекст и контекст культуры.
38. Художественный образ в историческом развитии культуры и искусства. Конвенциональное и суггестивное, каноническое и индивидуальное в структуре образа.
39. Художественный язык как упорядоченное в чувственно-конкретной форме художественное сообщение, высказывание.
40. Язык искусства как формосмысл. Структура знака.

6.2.5 Вопросы к экзамену по дисциплине – не предусмотрены

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрены

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1. Основная литература

1. Овчаров, А.О. Методология научного исследования [Текст] : учебник / А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - М. : Инфра-м, 2014. - 304 с.

2. Теория и история искусствознания : Античность. Средние века. Возрождение: учебное пособие / Арсланов В. Г. - М.: Академический проект, 2015. - 304 с. - ISBN: 978-5-8291-1802-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298208&sr=1

3. Теория и история искусствознания: Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель: учебное пособие / Арсланов В. Г. - М.: Академический проект, 2015. - 304 с. - ISBN: 978-5-8291-1802-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298208&sr=1

4. Теория и история искусствознания : XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология: учебное пособие / Арсланов В. Г. - М.: Академический проект, 2015. - 304 с. - ISBN: 978-5-8291-1802-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=298208&sr=1

5. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К`, 2014. - 243 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Бернштейн, Б. Визуальный образ и мир искусства. - СПб : Петрополис, 2014 // URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255087>;

2. Роэм, Д. Практика визуального мышления. Оригинальный метод решения сложных проблем / Д. Роэм ; пер. с англ. П. Миронова. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. - 384 с.

3. Фрумкин Г.М. Сценарное мастерство. Кино-телевидение-реклама.- М.: Академический проект, 2015.- 224 с.

7.3. Периодические издания

1. Искусство кино // URL: // <http://www.kinoart.ru/>
2. Культура
3. Культурология
4. Русское искусство // URL: // <http://www.rusiskusstvo.ru/>
5. Сцена // URL:// <http://www.thestage.ru/>
6. Alma mater

7.4. Интернет-ресурсы

1. Всемирная энциклопедия искусства. Изобразительное искусство. История искусства, стили, художники // URL: // <http://www.artprojekt.ru/>.
2. Mark Harden's Artchive // URL:// <http://www.artchive.com/index.html>
3. The Web Gallery of Art, image collection, virtual museum, searchable databases, of European fine arts // URL:// <http://www.wga.hu/>

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов (графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Виды внеаудиторной СРС: подготовка и написание рефератов, эссе, создание презентаций и других письменных работ на заданные темы, выполнение домашних заданий разнообразного характера. Это - решение задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных источников; разработка и составление различных схем; выполнение графических работ; проведение расчетов и др.; выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание может получать как каждый студент, так и часть студентов группы; подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.

Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться при проведении практических занятий, семинаров, выполнении лабораторного практикума и во

время чтения лекций. Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды контроля:

- входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения очередной дисциплины;
- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;
- промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса;
- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисциплины при подготовке к контрольным мероприятиям;
- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;
- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения изучения дисциплины.

Методические указания к выполнению реферативной работы

Реферат - краткое письменное изложение материала по определенной теме, выполняется с целью привития студентам навыков самостоятельного поиска и анализа информации, формирования умения подбора и изучения литературных источников, используя при этом дополнительную научную, методическую и периодическую литературу.

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа учащегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-поисковый характер.

Этапы работы над рефератом:

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.

Тема реферата выбирается по желанию студента из списка, предлагаемого преподавателем. Выбранная тема согласовывается с преподавателем. После выбора темы требуется подобрать, изучить необходимую для ее разработки информацию. Тема может быть сформулирована студентом самостоятельно.

2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, не менее 8-10).

3. Составление библиографии.

4. Обработка и систематизация информации.

5. Разработка плана реферата.

6. Написание реферата.

7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском занятии, заседании предметного кружка, студенческой научно-практической конференции.)

Содержание работы должно отражать знание современного состояния проблемы, обоснование выбранной темы, использование известных результатов и фактов, полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность поставленной проблемы;

материал, подтверждающий научное, либо практическое значение в настоящее время.

План реферата должен включать в себя: введение, основной текст и заключение. Во введении аргументируется актуальность выбранной темы, указываются цели и задачи исследования. В нем же можно отразить методику исследования и структуру работы. Основная часть работы предполагает освещение материала в соответствии с планом. Основной текст желательно разбивать на главы и параграфы. В заключении излагаются основные выводы и рекомендации по теме исследования.

Критерии оценки реферата:

- знание и понимание проблемы;
- умение систематизировать и анализировать материал, четко и обоснованно формулировать выводы;
- «трудозатратность» (объем изученной литературы, добросовестное отношение к анализу проблемы);
- самостоятельность, способность к определению собственной позиции по проблеме и к практической адаптации материала, недопустимость прямого плагиата;
- выполнение необходимых формальностей (точность в цитировании и указании источника текстового фрагмента, аккуратность оформления).

Рекомендации к подготовке мультимедиа-презентаций и докладов

1. Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.
2. Тема доклада должна быть согласована с преподавателем и соответствовать теме занятия.
3. Материалы при его подготовке должны соответствовать научно-методическим требованиям ВУЗа и быть указаны в докладе.
4. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.
5. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными.
6. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить обсуждение.
7. Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей.
8. Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении.
9. Студент обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное время преподавателем и в установленный срок.
1. Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют содержание, стиль, активность данного занятия. В докладе

необходимо: сообщать новую информацию, использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко выполнять установленный регламент, иметь представление о композиционной структуре доклада.

2. Выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть и заключение. Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, акцентирование оригинальности подхода
3. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов. Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.

Методические указания для подготовки к семинарским занятиям

Семинарские занятия проводятся в форме дискуссии, на которых проходит обсуждение конкретных экономических ситуаций. Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому использованию получаемых знаний и навыков. Основная цель проведения семинара заключается в закреплении знаний полученных в ходе прослушивания лекционного материала. Семинар проводится в форме устного опроса студентов по вопросам семинарских занятий, а также в виде решения практических задач или моделирования практической ситуации.

В ходе подготовки к семинару студенту следует просмотреть материалы лекции, а затем начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или иного вопроса в литературе часто является личным мнением автора, построенного на анализе различных источников, поэтому следует не ограничиваться одним учебником или монографией, а рассмотреть как можно больше материала по интересующей теме.

Обязательным условием подготовки к семинару является изучение нормативной базы. Для этого следует обратиться к любой правовой системе сети Интернет. В данном вопросе не следует полагаться на книги, так как законодательство претерпевает постоянные изменения и в учебниках и учебных пособиях могут находиться устаревшие данные.

В ходе самостоятельной работы студенту для необходимы отслеживать научные статьи в специализированных изданиях, а также изучать статистические материалы, соответствующей каждой теме.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана семинарского занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

При подготовке доклада на семинарское занятие желательно заранее обсудить с преподавателем перечень используемой литературы, за день до семинарского занятия предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, напечатанный текст доклада предоставить преподавателю.

Методические указания к анализу кейсов – практических ситуаций

Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения.

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и письмо.

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции.

Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации.

Типы кейсов:

- *Структурированный (highly structured) кейс*, в котором дается минимальное количество дополнительной информации.
- *Маленькие наброски (short vignettes)* содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.
- *Большие неструктурированные кейсы (long unstructured cases)* объемом до 50 страниц.

Способы организации разбора кейса:

- ведет преподаватель;
- ведет студент;
- группы студентов представляют свои варианты решения;
- письменная домашняя работа.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов: используйте знания, полученные в процессе лекционного курса, внимательно

читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами, не смешивайте предположения с фактами.

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности:

1. Выделение проблемы.
2. Поиск фактов по данной проблеме.
3. Рассмотрение альтернативных решений.
4. Выбор обоснованного решения.

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.

7.6 Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – WindowsXP, Windows 7; пакет прикладных программ MSOffice 2007;

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+ экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).

Обучающиеся пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;
- учебниками и учебными пособиями;
- аудио и видео материалами.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

фотоаппаратом.

**9. Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины**

на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры _____

(наименование)
Протокол № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Исполнитель(и):

	/	/	/
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	/	/	/
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заведующий кафедрой

	/	/	/
(наименование кафедры)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)