Аннотация рабочей программы

«ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»

Разработчик – Доктор искусствоведения, профессор Т.В. Портнова

Форма обучения	**очная**	
Курс:	**2**	
Семестр:	**3**	
Модуль:		
Лекции:	**34**	
Практические:	**34**	
Самостоятельная работа студента:	**40**	
Контроль:	**36**	
Общая трудоемкость дисциплины в часах	**144**	
Общая трудоемкость дисциплины в зач. ед.	**4**	
Итоговый контроль по дисциплине	**Экзамен**	

1. Цели освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины «Теория искусства» являются: знакомство с основными понятиями теории искусства, закономерностями формирования образной системы пластических искусств; их жанровой структурой, художественно-образных средств выразительности и способов решения творческих задач; формирование навыков научно-теоретического подхода к решению задач профессиональной направленности и практического их использования в дальнейшей профессиональной деятельности.

Задачами дисциплины «Теории искусства» выступают:

- рассмотрение концепций искусствознания в контексте современных искусствоведческих исследований;

- овладение теоретическим и методологическим аппаратом анализа пластических искусств;

-знакомство с разными аспектами функционирования произведения искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Теория искусства» относится к обязательной части программы «Теория и история искусств» учебного плана ОПОП подготовки бакалавров по направлению 50.03.04 «Искусствоведение и история дизайна». Основой для освоения дисциплины являются результаты обучения по предыдущему уровню образования в части сформированных универсальных и общепрофессиональных компетенций, в случае совпадения направлений подготовки предыдущего и текущего уровня образования.

Результаты обучения по данному учебному курсу используются при изучении следующих дисциплин и прохождения практик:

- Художественная критика;

- История дизайна;

- История декоративно-прикладного искусства;

- Архитектура XX-XXI вв.;

- Методика и методология учебной научной работы в области искусствоведения;

- Графический дизайн XX-XXI вв.;

- Музееведение;

- Теория дизайна;

- Дизайн XX века;

- Описание и анализ памятников искусства;

- Искусство плаката;

- Символика в искусстве;

- Искусство Древнего мира;

- Искусство Византии, Балкан и Закавказья;

- Древнерусское искусство;

- Средневековое искусство Западной Европы;

- Искусство Востока;

- Искусство эпохи Возрождения;

- История орнамента;

- Зарубежное искусство Нового времени;

- Русское искусство Нового времени;

- История художественного текстиля;

- Отечественное искусство XX - начала XXI века;

- Зарубежное искусство XX - начала XXI века;

- Философия православного искусства;

- Библиотековедение;

- История кино;

- Теория и история кинематографа;

- Фотография XX –XXI вв.;

-История дигитального искусства;

- История театра;

-Театр в контексте мировой культуры;

-Учебная практика. Ознакомительная практика;

- Учебная практика. Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы);

- Производственная практика. Научно-исследовательская работа;

- Производственная практика. Преддипломная практика.

3. Требования к результатам освоения дисциплины

Реализация в дисциплине **«Теория искусства»** требований ФГОС ВО, ОПОП и учебного плана по направлению подготовки **50.03.04 «Искусствоведение и история дизайна»** программа дисциплины **«Теория искусства»** должна формировать следующие компетенции: ОПК 1 и ОПК 2, ОПК 4.

Код и наименование компетенции	**Код и наименование индикатора** **достижения компетенции**	**Планируемые результаты обучения по дисциплине**
ОПК-1 Способен осуществить отбор и анализ исторических и искусствоведческих фактов, описание анализ и интерпретацию памятников искусства, критически анализировать и использовать историческую, историко-культурную и искусствоведческую информацию	**ИД-ОПК-1.3.** Работа со специализированной научной (историко-культурной, искусствоведческой) литературой.	Умеет работать со специализированной научной (историко-культурной, искусствоведческой) литературой.
ИД-ОПК-1.2. Анализ и интерпретация исторических и искусствоведческих фактов, описание и анализ памятников искусства	Анализирует и интерпретирует исторические и искусствоведческие факты, описывает и анализирует памятники искусства
ОПК-2 Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию.	**ИД-ОПК-2.2.** Определение основ теории и методологии искусства и дизайна и их применение на практике	Определяет основ теории и методологии искусства и дизайна и их применение на практике
ОПК-4 Способен демонстрировать знания основ трудового законодательства Российской Федерации, авторского и смежных прав, методов организации и управления коллективом	**ИД-ОПК-4.3.** Определение механизмов работы авторских прав в области искусства и использование полученных знаний при работе в творческом или научном коллективе	Определяет механизмы работы авторских прав в области искусства и использование полученных знаний при работе в творческом или научном коллективе

4. Разделы и темы дисциплины

Раздел I. Ведение: теоретическое знание и его специфика.

Тема 1.1. Теория искусства как система понятий.

Тема 1.2. Теория искусства как часть искусствознания.

Раздел II. Искусство и художественный образ.

Тема 2.1. Понятие искусства и проблема его истоков.

Тема 2.2. Феномен образа: определение и типология.

Раздел III. Особенности художественного восприятия и деятельности.

Тема 3.1. Специфика художественного восприятия.

Тема 3.2. Феномен гештальт-качеств в сенсорном и зрительном опыте.

Тема 3.3. «Художественная ценность» как аспект восприятия.

Тема 3.4. Искусство и изобразительная деятельность.

Раздел IV. Форма и содержание в изобразительном искусстве.

Тема 4.1. Проблема многозначности понятия формы и контексты его употребления.

Тема 4.2. Структура содержания.

Раздел V. Пространство и время в изобразительном искусстве.

Тема 5.1. Пространство как место и протяженность.

Тема 5.2. Художественное пространство как символическая (знаковая) структура.

Тема 5.3. Время в изобразительном искусстве.

Раздел VI. Свет и цвет в изобразительном искусстве.

Тема 6. 1. Физическая природа света как разновидности электромагнитных колебаний.

Тема 6.2. Место цвета и роль света в живописном изображении.

Раздел VII. Организация художественного произведения.

Тема 7.1. Структура художественного произведения как функционирующего целого и проблема границ изображения.

Тема 7.2. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий.