ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Теория и методология истории искусства

Рекомендуется для направления подготовки

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника

Бакалавр/Магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины ***«Теория и методология истории искусства»*** познакомить учащихся с основными концептуальными контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства и составить необходимое смысловое расширение и углубление чисто исторических курсов искусствоведческой специальности; описать обязательную философскую, эстетическую, литературоведческую, психологическую и религиозную аксиоматику, которую следует принимать в качестве необходимого ядра чисто исторических подходов; сформировать должный уровень профессиональной рефлексии на опыт изучения теоретического искусствознания.

Задачи дисциплины:

1. дать представление об основных этапах развития теории искусства с древнейших времен до наших дней;
2. охарактеризовать основные понятия и концепции теоретического искусствознания в их историческом контексте;
3. познакомить с главными теоретическими текстами, относящихся к той или иной эпохи истории искусства;
4. дать представление о структуре теоретического знания в границах искусствоведческого знания;
5. раскрыть связь между формально-образной структурой произведения и семантическими измерениями;
6. проследить формирование основных понятий и концептуальных общностей;
7. изучить основные параметры искусствоведческого дискурса как вербальной системы.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «***Теория и методология истории искусства»*** входит в вариативную часть профессионального цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр).

Семинар является необходимым дополнением курсов «Теория искусства», «Методология истории искусства».

Логически и содержательно-методически данная дисциплина связана с курсами: «История художественной критики»» и «Музееведение».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы.

Изучение теории и методологии искусства создает необходимые предпосылки для успешного освоения следующих вариативных дисциплин профессионального цикла: психология искусства, художественная критика, музееведение.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и совершенствование следующих компетенций:

Универсальные компетенции:

а) <u>общенаучные</u>

способность анализировать и оценивать общетеоретические проблемы при решении социальных и профессиональных задач (ОНК-2);

владение основами фундаментально-теоретического знания, понимание первичного характера умозрения в процессе смыслопорождения, места человеческого сознания в художественном творчестве (ОНК-3);

владение методологией научных исследований в профессиональной области (ОНК-4);

б) инструментальные:

владение нормами русского литературного языка и функциональными стилями речи; способность демонстрировать в речевом общении личную и профессиональную культуру, духовно-нравственные убеждения; умение ставить и решать коммуникативные задачи во всех сферах общения, управлять процессами информационного обмена в различных коммуникативных средах (ИК-1);

владение двумя иностранными языками в устной и письменной форме для осуществления коммуникации в учебной, научной, профессиональной и социально-культурной сферах общения; владение терминологией специальности на иностранном языке; умение готовить публикации, проводить презентации, вести дискуссии и защищать представленную работу на иностранном языке (ИК-2);

владение навыками использования программных средств и работы в компьютерных сетях, использования ресурсов Интернет; владение основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации (ИК-3);

в) системные:

способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению самостоятельных гипотез (СК-1);

способность к поиску, критическому анализу, обобщению и систематизации научной информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их достижения (СК-2);

способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля деятельности; к инновационной научно-образовательной деятельности (СК-3);

способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач (СК-6);

способность анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов (СК-7).

Профессиональные компетенции

в научно-исследовательской деятельности:

способность к подготовке и проведению научно-исследовательских работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин учебного плана (ПК-1);

способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

знание современных методологических принципов и методических приемов исследований по теории искусства; знание и критическое, творческое восприятие концепций различных школ по теории искусства, различных теоретических традиций (ПК - 3);

способность к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-4);

в педагогической деятельности:

владение знанием основ педагогической деятельности для преподавания курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6);

способность анализировать и объяснять историко-культурные, историко-художественные, социокультурные, семантические, иконологические, иконографические, формально–образные и формально–стилистические факторы развития всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства,

современных художественных процессов, а также роль антропологического фактора и цивилизационной составляющей (ПК- 7);

в организационно-управленческой деятельности:

умение организовывать работу исполнителей, принимать обоснованные управленческие решения (ПК-9);

способность к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, историко-художественного, историко-краеведческого, художественного и художественно-теоретического контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-10);

в культурно-просветительской деятельности:

способность к осуществлению историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих, искусствоведческих функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи, художественные галереи, художественные фонды, реставрационные мастерские и т.п.) (ПК-11);

в экспертно-аналитической деятельности:

способность к разработке историко-культурных, историко-художественных, историко-краеведческих аспектов, всех аспектов по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства, а также актуального искусства применительно к деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, музеев, художественных галерей, художественных фондов, учреждений историко-культурного туризма (ПК-12).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники и труды по истории искусства;
- содержание фундаментальных концепций, их общекультурные основания;
- суть и специфику процессов и явлений, характерных для XX столетия;
- типичные для периода школы, направления произведения архитектуры и изобразительного искусства, исторический контекст их создания;
- творчество наиболее значимых для эпохи и /или школы мастеров;
- иметь представление о крупнейших коллекциях музеев мира и художественных галерей;
- проблематику взаимосвязей и взаимовлияния европейского и русского изобразительного искусства и архитектуры.

Уметь:

- выявлять типологические особенности художественных направлений и региональных школ;
- различать и интерпретировать памятники с точки зрения времени и места возникновения.
- анализировать произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретировать их художественно-стилистические и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;
анализировать и содержательные аспекты произведения искусства;
- выявлять контекстуальные связи произведения искусства в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах.

Владеть*:*

- понятийным аппаратом истории искусства;
- основами формально-стилистического и иконографического анализа произведений искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания.

4. Структура и содержание дисциплины «Теория и методология истории искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 а.ч.

№ 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)*
					Семинар, 32 а.ч.	Самостоятельная работа студента, 40 а.ч.		
1	**Раздел 1. Теория искусства** Тема 1.1. Изобразительное искусство: изобразительная деятельность и структура зрительского опыта.	2	1		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
2	Тема 1.2. Форма и материал в изобразительном искусстве		2		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
3	Тема 1.3. Временные и пространственные аспекты в изобразительном искусстве.		3		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
4	Тема 1.4. Структура художественного произведения.		4		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
5	Тема 1.5. Стиль: смысл и границы понятия		5		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
6	Тема 1.6. Символика и риторика произведения искусства.		6		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная

								работа
7	Тема 1.7. Искусство и бессознательное. Искусство и миф. Искусство и сакральное.		7		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
8	Тема 1.8. Социальное бытие произведения искусства.		8		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
9	**Раздел 2. Методология истории искусства** Тема 2.1. Методы «истории искусства» от античности до И.И. Винкельмана	2	9		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
10	Тема 2.2. Рождение истории искусства как науки		10		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
11	Тема 2.3. Знаточество и «археология искусства».		11		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
12	Тема 2.4. Формально-стилистический метод и европейский формализм		12		2	4		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
13	Тема 2.5. Венское искусствознание и структурный анализ		13		2	4		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
14	Тема 2.6. Иконография и иконология		14		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
15	Тема 2.7. Семиотика и дискурс-анализ		15		2	2		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа

16	Тема 2.8. Междисциплинарные подходы в искусствознании.		16		2	4		Выступление с докладом, дискуссии, консультации, письменная работа
17		2	сессия					Зачет

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Теория искусства

Тема 1.1. Изобразительное искусство: изобразительная деятельность и структура зрительского опыта.

Изобразительное искусство как форма взаимодействия с миром образов. Феномен образа: определение и типология. Взаимодействие сознания и образного мира. Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Проблема искусства и не-искусства. Произведение искусства как изготовленная вещь (артефакт). Магическое изображение. Религиозное изображение. Иконопочитание и иконоборчество. «Кризис репрезентации» в современном историко-культурном контексте. Изображение как воздействие. Искусство как источник эстетического удовольствия. Искусство как экспрессия.

Тема 1.2. Форма и материал в изобразительном искусстве.

Многозначность понятия формы и основные контексты его употребления. Соотношение формы и материи. Форма в контексте христианского мышления и богословия. Понятие инвенции в ренессансной эстетике как проблема формы. Идеальная форма в классицистической теории. Форма и гештальт. Форма и структура. Художественная форма как набор выразительных средств творчества. Вещный и вещественный характер изобразительного искусства. Творчество как творение, изготовление новой вещи. Демиургическая природа творчества. Материя и материал. Природные свойства вещества и преображение их в процессе творчества. Материал как содержание (невещественные свойства материи искусства). Произведение искусства как материал искусствознания.

Тема 1.3. Временные и пространственные аспекты в изобразительном искусстве.

Определение пространства. Трехмерность как характеристика движения. Сенсорно-моторные свойства пространства и кинэстезия. Среда. Телесность и экзистенциальное пространство. Художественное пространство как символическая структура. Межвидовые различия в искусстве как аспекты пространства. Понятие времени. Космологическое, мифологическое и сакральное время. Модусы экзистенциального времени (время «ложное» и «истинное»). Время в пластических искусствах. Время бытия законченного художественного творения. Время восприятия произведения. Время как предмет изображения. Вечность в изобразительном искусстве. Актуальность прошлого и проблематика историзма.

Тема 1.4. Структура художественного произведения.

Оптико-физические и метафизически-религиозные аспекты света и его символика. Субъективная природа цветоощущения. Физические атрибуты цвета и их

психологические соответствия. Эмоциональное, ассоциативное и символическое наполнение цветовых ощущений и цветов. Свет и цвет в архитектуре, скульптуре и живописи. Колорит как взаимодействие цветовых аспектов живописного изображения. Структура художественного произведения и композиция. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации материала. «Немиметические» свойства изображения. Системы пропорционирования как формы организации составного изобразительного целого. Смыслоразличительный аспект композиционных структур изображения. Уровни организации произведения изобразительного искусства.

Тема 1.5. Стиль: смысл и границы понятия.

Стиль как система специфических и константных выразительных средств художественного языка. Манера и вкус. Происхождение стиля. Стиль и мышление. Понятие исторического стиля как способа описания исторической трансформации искусства. Метафоры исторической эволюции как органического процесса.

Тема 1.6. Символика и риторика произведения искусства.

Языковые параметры визуальной изобразительности. Проблема значения как референции. Значение в контексте коммуникации. Разновидности и способы классификации знаков. Знаковые системы. Понятие дискурса и проблема интерпретации как смыслопорождающей деятельности. Понятие иконического знака. Иконография и стилистика. Типы изобразительности и виды изобразительного искусства. Изобразительность в архитектуре, пластике и живописи. Ирония в стилистике изображения. Проблема «технической воспроизводимости» изображения. Риторические измерения изобразительной «речи». Проблема бессознательного сигнала-символа. Идеология как смысловой коррелят риторических приемов. Идеология и дискурс. Символ, аллегория и эмблема как формы визуального иносказания. Иконный образ как разновидность иносказания.

Тема 1.7. Искусство и бессознательное. Искусство и миф. Искусство и сакральное.

Психика как один из истоков значения (воображение) и способов его хранения (память). Проблема структуралистских корней психоаналитической парадигмы. Критика и терапия в изобразительной деятельности. «Искусство» душевнобольных. Феномен детского творчества. Искусство и архетипы. Онтологические и религиозные основания мифа. Типы мифов. Миф и логос. Миф и язык. Миф и культура. Миф и душа. Художественное описание мира. Мифология и поэтика. Мифология как объект и тема искусства. Ценности и мир эстетического (этика и эстетика). Сакральное и профанное как аспекты художественной активности. Религиозные свойства искусства. Феномен канонического искусства и его историко-религиозные варианты. Обмирщение как эстетическая проблема. Обрядность художественной активности.

Тема 1.8. Социальное бытие произведения искусства.

Искусство и среда. Творчество как поведение. «Жизненное пространство» художника. Игра как образ творчества и модель самореализации. Искусство и аудитория. Заказчики, донаторы, покупатели, меценаты. Патронаж. Низовые и популярные формы искусства. Мода и кич: их эстетический и этический статус.

Раздел 2. Методология истории искусства

Тема 2.1. Методы «истории искусства» от античности до И.И. Винкельмана

Ранние донаучные формы науки об искусстве от античности до Нового времени. «Литература об искусстве» и наука об искусстве. Античная традиция экфрасиса.

Источниковедческий аспект ранней истории науки об искусстве. Тексты гуманистов и тексты художников в эпоху Возрождения. Эстетические воззрения и трактаты эпохи Барокко и классицизма.

Тема 2.2. Рождение истории искусства как науки.

Критика и теория искусства в Англии и Франции. Творчество И.И. Винкельмана. Философские и эстетические взгляды германского Просвещения. Немецкий романтизм и рождение историзма. Искусствознание в пределах всеобщей истории. Берлинская школа. Культурно-историческая школа и обособление искусствознания.

Тема 2.3. Знаточество и «археология искусства».

История искусства с точки зрения знатока. Ранняя история знаточества. Складывание музейной практики. Выставочная деятельность. Художественный рынок. Братья Буассере. Дж. Морелли. Дж. А. Кроу и Дж. Б. Кавальказелле. Б. Бернсон. А. Вентури и Р. Лонги. В. фон Боде и М. Я. Фридлендер. Г. Фосс.

Тема 2.4. Формально-стилистический метод и европейский формализм

Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина: история искусства как история зрения. А. Шмарзов и его труды. В. Пиндер. Э. Хайдрих. В. Воррингер и Й. Гантнер. П. Франкль. Традиции французского, англо-американского и отечественного формализма. Э. Фор и А.-Ж. Фосийон. Влияние Фоссийона на американское искусствознание. Р. Фрай и его деятельность. Клайв Белл и Г. Рид. Дж. Кублер. Формально-стилистический метод в отечественном искусствознании (А.И. Некрасов. А.Г. Габричевский. Д.С. Недович. В.Н. Лазарев. А.А. Федоров-Давыдов. М.А. Алпатов. Н. И. Брунов, Б.Р. Виппер).

Тема 2.5. Венское искусствознание и структурный анализ

Ранние представители: Р. Эйтельберг фон Эдельберг и М. Таузинг. Вторая венская школа: Фр. Викгоф, А. Ригль и М. Дворжак. Ю. фон Шлоссера и Й. Стжиговский. Х. Титце и Д. Фрай. Венское искусствознания после II Мировой войны (Фр. Новотны, О. Бенеш, К.-М.Свобода). Х. Янтцен и влияние феноменологии и экзистенциализма. Х. Зедльмайр: гештальт-структурализм. Другие представители венского структурализма: К.-М. Свобода, О. Пэхт и Фр. Новотны. «Северонемецкая школа» структурного анализа (В. Дрост и К. фон Лорк). Традиция структурного анализа в отечественной науке об искусстве (ранние работы Н.И. Брунова и М.В. Алпатова).

Тема 2.6. Иконография и иконология

Начало научной иконографии (Иоанн Моланус, Ж. Болланд, Бернар де Монфокон, Ф. Кройцер). Церковная археология и «монументальной теологии» (Ф. Пипер, Дж. де Росси, Р. де Флери, Фр. Кс. Краус, Й. Вильперт, Й. Зауэр, Й. Браун).). Современная христианская археология (Фр.-В. Дайхманн) и ее теологическое расширение (А. Шток). Иконография в рамках истории искусства (А.-Н. Дидрон, Анна Джеймсон и Элизабет Истлейк). Значение А. Шпрингера. Венская школа и «иконографический поворот». Французская иконографическая школа (Э. Маль, Л. Рео и А. Грабарь). Иконографические словари XX века (Ф. Каброль и А. Леклерк, Э. Киршбаум). Р. Мори и его «Индекс христианского искусства». Иконография архитектуры (Р. Краутхаймер). Начало изучения древнерусского искусства (митр. Евгений Болховитинов, И.М. Снегирев). Ф.И. Буслаев. Граф А.С. Уваров. Н. П. Кондаков, его труды и влияние. Н.В. Покровский как церковный археолог и историк архитектур.П. Голубцов. Е.К. Редин и Д.В. Айналов. «Иконология» Чезаре Рипы. А. Варбург и его последователи (Фр. Заксль, Э. Панофский, Э. Винд). Г. И. Хоогеверф. Э. Гомбрих: основные аспекты творчества. Иконология у Я. Бялостоцкого. Р. Виттковер: интерпретация иконологии.

Иконология архитектуры Г. Бандманна. иконология постклассического искусства (Х. Зедльмайр и В. Хофманн). Критика иконологии: О. Пэхт, Э. Гомбрих, Дж. Кублер, К. Бадт и Л. Диттманн. «Иконика» М. Имдала. Иконология Т. Митчелла.

Тема 2.7. Семиотика и дискурс-анализ

История искусства у М. Фуко. Р. Барт. У. Эко. «Тартуско-московская школа» и искусствознание: Ю.М. Лотман. Б.А. Успенский. С.М. Даниэль. Постструктуралистские подходы в искусствознании: В. Хофманн, Х. Бельтинг.

Тема 2.8. Междисциплинарные подходы в искусствознании.

Психологические подходы к искусству. Гештальт-подход у Р. Арнхейма. З. Фрейд как интерпретатор искусства и критик культуры. Искусство в постфрейдизме. Юнгианская аналитическая психология и методы истолкования искусства. «Структурный психоанализ» Ж. Лакана. Психологически ориентированные историки искусства: Э. Крис, А. Эренцвейг, Р. Юиг. Психологические аспекты иконологии. Психология искусства у Э. Гомбриха. Искусство и психиатрия (Ч. Ломброзо, М. Нордау). Художественная активность душевнобольных у Х. Принцхорна. Э. Кречмер. Г. Роршах и эстетические аспекты его теста. Социологические подходы к искусству. Эстетика и теория искусства в контексте неомарксизма (Ф. Анталь и А. Хаузер). Критика со стороны М. Мисса и Э. Гомбриха. В. Беньямин. Г. Рид. М. Вакернагель. М. Мис. Фр. Хаскелл. М. Бэксандалл. «Вульгарная социологии» в советском искусствознании (В. М. Фриче и И.И. Иоффе). А.А. Федоров-Давыдов как социолог искусства. Религиозные подходы к искусству. Русская религиозная мысль и вопросы искусства: В.С. Соловьев, В.В. Розанов, свящ. Павел Флоренский, Е. Трубецкой, свящ. Сергий Булгаков, Н. А. Бердяев, Вяч. Иванов, В. В. Вейдле, Ф. А. Степун, Л. Успенский и П. Евдокимов. Католическая эстетика и история искусства: Э. Жильсон, Ж. Маритен, Г. Марсель. Современное христианское «богословие образа» (кард. Кристоф Шёнборн, Алекс Шток).

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: семинары; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: встречи с современными художниками, выездные семинары в экспозиции музея, посещение выставок.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- научно-исследовательская работа учащегося, работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- работа на семинарских занятиях, участие в дискуссии;
- выступление с докладом на семинарском занятии;
- выполнение письменной работы (семинарская работа);
- подготовка к зачету.

По результатам работы в семинаре (участие в дискуссии, выступление с докладом, письменная работа), учащийся получает оценку «зачет».

Учебно-методическое обеспечение.
Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Теория искусства». Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Часть первая. М., изд. МГУ, 2009 и «Введение в психологию искусства. Методологические проблемы. Учебно-методическое пособие (учебное пособие)». М., 2010.

Примерные темы докладов для семинара «Теория и методология искусства»

1. Искусствознание как гуманитарное знание
2. Психологические предпосылки рождения искусствознания
3. Феноменология и искусствознание
4. От археологии к истории искусства
5. Теоретические предпосылки формального метода
6. От формализма к структурализму: рождение современного искусствознания
7. Концептуальные основания семантического подхода.
8. От теории фальсифицируемого знания к методологическому анархизму.
9. Научные парадигмы и научные революции.
10. Историческое знание как искусство памяти.
11. История как вызов.
12. Типы исторического знания.
13. Проблемы микроистории.
14. Структурный анализ и структурализм в истории искусства.
15. Гештальт-подход в искусствознании.
16. Текстовой анализ и искусствознание.
17. «Классическая теория»: концептуальное наследие.
18. Объект-теория в искусствознании.
19. Лакан и история искусства.
20. Неомарксизм в искусствознании.
21. Структура жизненного пространства
22. Аспекты пользования искусством.
23. Риторика восприятия и историография искусства.
24. Природа знака и иконичность.
25. Знаковые системы и культурно-историческое измерение искусства.
26. Произведение искусства как высказывание.
27. Дискурс как смыслопорождающая активность субъекта.
28. Дискурсивный анализ и структура творческого акта.
29. Интертекстуальность как интерпретационный подход
30. Феноменология пространства и художественная форма
31. Интенциональная природа значения
32. Кинэстезия как горизонт смысла
33. Типы значения и уровни смысла
34. Темпоральность как основание интерпретации
35. Герменевтика и Иконология.
36. Иконопочитание как познавательная установка.
37. История иконоборчества как проблема эстетики
38. Иррациональное в творчестве и искусствознании.
39. Сакральное и ритуальное в искусстве.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1. Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002.
2. Адорно Т. Эстетическая теория. М., 1999.
3. Американская философия искусства. Антология. М., 1997.
4. Арнхейм Р. Образ и мысль. Зрительные образы, феноменология, эксперимент, вып. 1–2. Душанбе, 1971–1974.
5. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М., 1977.
6. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
7. Ауэрбах Э. Мимезис. М., 1976.
8. Базен Ж. История истории искусства от Вазари до наших дней. М., 1995.
9. Баксендолл М. Узоры интенции. Об историческом толковании картин. М., 2003.
10. реального пространства. // Исследования и статьи, М., 1981.
11. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М., 1989.
12. Башляр Г. Поэтика пространства. М., 2003.
13. Бел М., Норман Б. Семиотика и искусствознание. // Вопросы искусствознания. № IX (2, 96), М.,1996.
14. Безансон А. Запретный образ. М., 1999.
15. Бельтинг Х. Антропология образа (главы из книги). // Искусствознание, № 1, 2005, сс. 68–106.
16. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе. М., 1996.
17. Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998.
18. Бланшо М. Пространство литературы. М., 2002.
19. Ванеян С.С. Искусствознание как наука и как поэзия. // Русский исторический вестник. № 3.
20. Вейдле В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М., 2002.
21. Вертгеймер М. Продуктивное мышление. М., 1987.
22. Вирильо М. Машина зрения. СПб., 2004.
23. Волков Н.Н. Восприятие предмета и рисунка., М. 1950.
24. Волкова Е.В. Эстетика и искусствознание. М., 1996.
25. Габричевский А. Морфология искусства. М., 2002.
26. Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
27. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
28. Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1914.
29. Годфруа Ж. Что такое психология? М., 2004 (и другие издания).
30. Грегори Р.Л. Разумный глаз. М., 1972.
31. Дамиш Ю. Теория облака. Набросок истории живописи. СПб., 2003.
32. Делез Ж. Складка. Лейбниц и барокко. М., 1998.
33. Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2001.
34. Джемс Ч. Язык архитектуры постмодернизма. М., 1985.
35. Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
36. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., 1986.
37. Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
38. Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962 (см. статьи «О произведении
39. Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003.
40. Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Т. 1–2. М., 2001.
41. Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства. М., 1999.
42. Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998.
43. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
44. Лотман Ю. М. Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
45. Маклюэн М. Галактика Гутенберга. Становление человека печатающего. М., 2005.
46. Мамфорд Л. Миф машины. М., 2001.

47. Маритен Ж. Ответственность художника. // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171–207.
48. Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
49. Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
50. Некрасов А.И. Теория архитектуры. М., 1994.
51. Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
52. Панофский Э. Idea. СПб., 1999.
53. Поппер К. Нищета историзма. М., 1990.
54. Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. М., 1999.
55. Райкрофт Ч. Критический словарь по психоанализу. СПб., 1995.
56. Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
57. Семиотика и искусствометрия. Современные зарубежные исследования. Сб.ст., М., 1972.
58. Современная книга по эстетике. Антология. М., 1957 (тексты К. Бэлла, Р. Фрая, Г. Рида).
59. Степун Ф.А. Искусство и современность. // Там же, сс. 920–925.
60. Сэмюэльсон Э. и др. Критический словарь аналитической психологии К.-Г. Юнга. М., 1994.
61. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
62. Тасалов В.И. Человеческое и универсумное в теоретическом искусствознании. // Искусствознание, 98/2, с. 98–126.
63. Татаркевич Вл. История шести понятий. М., 2002.
64. Тодоров Ц. Теории символа. М., 1999.
65. Трёльч Э. Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. М., 1994.
66. Турчин В. Образ двадцатого… в прошлом и настоящем. Художники и их концепции. Произведения и теории. М., 2003.
67. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
68. Флоренский П.А. Анализ пространственности в художественно-изобразительных произведениях. // Декоративное искусство, 1982, № 1.
69. Фосийон А. Жизнь форм [1934]. М., 1995.
70. Фор Э. Дух форм. СПб., 2001.
71. Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
72. Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб.
73. Хайдеггер М. Исток художественного творения. — Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 47–119.
74. Хёйзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992.
75. Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
76. Шёнборн Кр. Икона Христа. Богословские основы. М., 1999.
77. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.
78. Элиот Т.С. О назначении поэзии. Киев-М., 1997.
79. Юнг К.-Г. Человек и его символы. М., 1998.
80. Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, экран).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки история искусств.

Разработчики

Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей истории
искусства **профессор** **С.С. Ванеян**