

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»**

УТВЕРЖДЕНО

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ТЕОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

**Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование с двумя
профилями подготовки**

**Направленность Изобразительное искусство, дополнительное образование в
сфере дизайна**

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

**Кострома
2023**

Рабочая программа дисциплины Теория изобразительного искусства разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 125 от 22.02.2018

Разработал: Домахина Н. М., доцент кафедры изобразительных искусств и технологии

Рецензент: Лебедева Н. Ю., директор муниципального бюджетного учреждения дошкольного образования г. Костромы «Детская художественная школа № 2 имени Н.Н. Купреянова»

УТВЕРЖДЕНО:

На заседании кафедры изобразительных искусств и технологии

Протокол заседания кафедры № 7 от 31.05.2022 г.

Заведующий кафедрой изобразительных искусств и технологии Высоцкий В. М.

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: сформировать комплексное представление студента о механизмах функционирования художественного произведения и составить необходимое смысловое расширение и углубление дисциплин гуманитарного и профессионального циклов.

Задачи дисциплины:

1. Познакомить учащихся с основными концептуальными контекстами, определяющими современное понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства.
2. Познакомить с разными аспектами функционирования произведения искусства.
3. Дать представление о необходимости комплексного подхода к изучению произведения искусства.
4. Научить применять полученные знания в ходе научного исследования.
5. Экстраполировать общенаучные представления в проблематику конкретного вида искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- содержание и основные этапы формирования теории искусства,
- законы функционирования художественного произведения и его структурных элементов,
- теоретические закономерности динамики искусства;

уметь:

- анализировать произведения искусства,
- структурировать, типологизировать, систематизировать все многообразие явлений искусства,
- пользоваться понятийным аппаратом;

владеть:

- навыками и приемами научного анализа произведений искусства.

освоить компетенции:

- Владеет теоретическими основами изобразительного и декоративно-прикладного искусства (ПК-2).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам учебного плана. Изучается в 8 семестре обучения.

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах/практиках: История искусств, История художественной культуры России XX века.

Изучение дисциплины является основой для подготовки и защиты выпускной квалификационной работы.

4. Объем дисциплины (модуля)

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических (астрономических) часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма
Общая трудоемкость в зачетных единицах	2
Общая трудоемкость в часах	72
Аудиторные занятия в часах	24
Лекции	12
Практические (лабораторные) занятия	12
Самостоятельная работа в часах	48
Вид итогового контроля (1 з.е.)	зачёт – 8 семестр

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося

Виды учебных занятий	Очная форма
Лекции	12
Практические занятия	12
Всего	24

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

а) очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Аудиторные занятия			Самостоятельная работа
		Лекции	Практические	Лабораторные	
1.	Введение: теоретическое знание и его специфика.	2			4
2.	Искусство и художественный образ.	2			4
3.	Особенности художественного восприятия.		2		4
4.	Искусство и изобразительная деятельность.		2		4
5.	Форма и содержание в изобразительном искусстве	2			4
6.	Пространство в изобразительном искусстве.	2			4
7.	Время в изобразительном искусстве.		2		4

8.	Свет и цвет в изобразительном искусстве.		2		4
9.	Организация художественного произведения.	2			4
10.	Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий.	2			4
11.	Социальное бытие изобразительного искусства.		2		4
12.	Сакральное искусство. Искусство и нравственность		2		4
	Всего	12	12		48

5.2. Содержание:

Тема 1. Введение: теоретическое знание и его специфика.

Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству. Назначение теоретического знания и его происхождение. Теория как дополнение к практике искусства. «Наука об искусстве» как теоретическое обоснование художественной деятельности. Литературно-словесный характер искусствознания и его противоположность изобразительно-визуальному характеру художественной деятельности.

Теория эстетического созерцания и художественной деятельности. Взгляд образованного художника и взгляд ученого зрителя. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой. Теория искусства как общий аксиоматический фундамент истории искусства.

Тема 2. Искусство и художественный образ.

Понятие искусства и проблема его истоков. Искусство как художественная деятельность. Происхождение творческой деятельности и ее религиозно-культурные истоки. Магия и теургия как первичные формы человеческой креативности. Творчество как организация экзистенциального опыта и формирование жизненной среды. Жизненный горизонт и предметный мир. Творчество как проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила. Образная деятельность как основа изобразительности.

Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания.

Рациональное и иррациональное в образе. Образы бессознательного. Художественный образ и понятие «художественность». Феномен изобразительности как «подражания». Знаковые аспекты образа. Образы

Символические и образы-симптомы. Образ как двойник и как посредник. Образ-медиум. Образ и телесность. Образ мира как образ тела. Образы конвенциональные и социальные. Проблема взаимодействия сознания и образного мира.

Тема 3. Особенности художественного восприятия.

Психологические проблемы художественного восприятия. Зрительные образы и визуальное искусство. Проекция и фиксация как основные способы взаимодействия с внешним миром. Зрительные образы как результат активной организующей деятельности сознания. Избирательность опыта восприятия. Внимание и память как условия восприятия. Механизм восприятия. Пороги восприятия. Интеллект и интуиция в художественном восприятии. Проблема художественной формы как проблема зрительного восприятия и отношения к изображаемым вещам. Форма и структура. Универсальный характер симметрии как структурного отношения и ее типы. «Экологический» подход к зрительному восприятию. Зрительный опыт как целостный опыт переживания светового

потока и освещенных плоскостей. Социальные проблемы художественного восприятия. Виды восприятия. Художественное восприятие как диалог. Понятие «художественная ценность» как аспект восприятия. История восприятия и история воздействия произведения искусства.

Тема 4. Искусство и изобразительная деятельность.

Типы изобразительной активности. Проблема искусства и не-искусства. Критерии различения. Эстетический критерий. Роль технических навыков в изобразительной деятельности. Вещно-предметный характер художественной деятельности. Производство искусства как изготовленная вещь. Искусство и ремесло. Проблема декоративно-прикладного искусства и его оценка как искусства. Магическое изображение. Символическая природа замещающего образа и проблема узнавания оригинала. Религиозное изображение как посредник, как «среднее звено» и передающий механизм во взаимодействии с миром сакральным. Священный образ как материальный образ божества. Культовый характер религиозного изображения. Проблема «кризиса репрезентации» в современном историко-культурном контексте. Изображение как воздействие и его разновидности. Проблема декоративизма в изобразительном искусстве. Искусство как экспрессия. Проблема зрителя. Художественная форма как инструмент экспрессии и организации. «Чистое» выражение и «чистое искусство». «Искусство для искусства» как теория и как практика.

Тема 5. Форма и содержание в изобразительном искусстве.

Проблема многозначности понятия формы и основные контексты его употребления. Форма как внутренняя организация предмета и форма как его внешний облик. Основные аспекты понятия. Формы природные и формы искусственные. Соотношение облика вещи и самой вещи. Форма как наделение обликом. Эйдос как условие существования вещи (форма как сущностное свойство вещи, ее энтелехия, наделяющая ее единством и скрытое от поверхностного взора). Форма в процессе творчества (изготовления вещи): искусственная форма и форма иллюзорная. Соотношение формы и материи. Комплиментарный характер этих понятий. Художественная форма как набор выразительных средств творчества. Аспекты художественной формы как уровни формальной организации произведения. Форма как средство воздействия на зрителя. Сюжет как элемент формы. Типология сюжетов. Содержательная сторона произведения искусства. Структура содержания. Объект и предмет изобразительного искусства. Высокоидейное и безыдейное искусство. Синтез формы и содержания.

Тема 6. Пространство в изобразительном искусстве.

Определение пространства как места и как протяженности. Образы пространства в современных физических концепциях. Понятие многомерного пространства. Топологическое пространство как пространство трансформационное. Понятие динамического пространства. Психологические теории, объясняющие феномен пространственного восприятия. Пространство в феноменологии. Понятие среды. Телесность и пластика как аспекты «антропного» пространства. Тактильность и поверхность. Образы тела. Художественное пространство как символическая структура. Межвидовые различия в искусстве как пространственные характеристики. Средства пространственных построений в архитектуре. Пространство картины, ее происхождение и разновидности. Обрамление как условие и средство пространственных построений. Понятие внутреннего и наружного пространства картины. Перспектива как научный образ зрения. Особенности перспективной оптики. Ее разновидности и основные правила перспективных построений. Проблема обратной перспективы. Перспектива как символическая форма. Композиционная тектоника и виды пространственных структур в живописи. Живописная сценография.

Тема 7. Время в изобразительном искусстве.

Понятие времени как меры изменения. Космологическое и мифологическое время. Время природно-календарное. Хронология как способ механического упорядочения

исторического времени. Историзм, пассеизм, ретроспекция. Время как внутреннее переживание субъекта и как содержание сознания. Время в пластических искусствах. Время в структуре творческого акта. Время бытия законченного художественного творения. Время восприятия произведения. Время в формальной структуре изображения. Время как предмет изображения и способы его передачи. Изобразительные символы, аллегории времени. Проблема исторического жанра. Истолкование как прочтение, пересоздание и воспроизведение художественного творения. Вечность в изобразительном искусстве. Произведение искусства и историческое время: материальный и духовный аспекты. Искусство как процесс и событие. Образ прошлого и симптомы исторической действительности в произведении искусства. Искусство памяти.

Тема 8. Свет и цвет в изобразительном искусстве.

Физическая природа света как разновидности электромагнитных колебаний. Оптика света. Понятие светового потока. Интенсивность света. Понятие яркости. Свет и тело. Свет, освещение и светотень. Прозрачность и сияние. Метафизически-религиозные аспекты света и его символика. Свет как символ чистоты и истины. Неплатоническая и христианская мистика света и ее воплощение в архитектуре и живописи. История искусства как история света. Обмирщение света в искусстве Нового времени. Свет в импрессионизме. Отказ от света как освещения в живописи постимпрессионизма. Идея «смерти света» как утраты трансцендентных перспектив человеческого бытия. Субъективная природа цветоощущения. Цвет как перцепт. Физические и оптические аспекты цвета. Спектральные составляющие света. Физические атрибуты цвета и их психологические соответствия. Проблема красного цвета. Смещение цветов. Теории цветового зрения. Свет в архитектуре. Свет во внутреннем пространстве и свет внешний. Цвет в архитектуре: собственный цвет материала и живописная раскраска. Монументальная живопись как элемент архитектурного целого. Взаимоотношение объемно-пространственных качеств архитектуры и окрашенных поверхностей. Свет и скульптура. Полихромия в скульптуре. Эстетические и художественные аспекты скульптурной полихромии. Свет в живописи. Понятие светотени. Место цвета в живописном изображении. Понятие колорита как результата взаимодействия цветовых составляющих живописного изображения. Типы цветовых построений в живописи. Взаимодействие в живописном произведении цвета и плоско-пространственных отношений.

Тема 9. Организация художественного произведения.

Структура художественного произведения как функционирующего целого и проблема границ изображения. Процесс создания как построение и организация элементов. Компонировка и композиция. Виды изобразительного искусства как типы художественной организации материала. «Немиметические» свойства изображения. Геометрические, стереометрические и топологические основы изобразительности. Иррациональная природа геометрической суггестии. Свойства плоскости как геометрического элемента. Функция обрамления как отражение зрительного поля и его границ. Орнамент как универсальный принцип организации изображения с точки зрения задач заполнения и структурирования плоскости. Проблема первичных элементов изображения. Ритмическая организация изображения как основа композиционно-структурной динамики. Понятие композиционных схем. Архитектурная композиция как организация пространства пластически-объемными средствами и создание архитектурной среды. Архитектоника в пластике и живописи. Смыслоразличительный аспект композиционных структур изображения. Понятие изобразительных модусов как способа согласования содержания и характера построения. Понятие жанра с точки зрения совокупности структурно-типологических особенностей предметного содержания. Структурно-композиционные измерения повествования в изобразительных искусствах. Изображение как рассказ и восприятие как чтение. Структурно-изобразительные условия этих процессов.

Тема 10. Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий.

Характеристика понятия «историческая эпоха». Причины смены исторических эпох. Типическое и специфическое в понятии «художественное направление». Терминологическое смешение понятий «эпоха, стиль, направление» и его причины. Понятия «художественное направление», «художественный стиль». Становление понятия «художественное направление». Связь понятия «художественное направление» с индивидуальным и коллективным мировоззрением. Условия, необходимые для формирования художественного направления. Диалог художественных направлений. Специфика понятий «художественная эпоха» и «исторический стиль». Эволюция понятия «художественный идеал». Содержательные и формальные нормативы идеального произведения искусства. Сущность идеалов разных художественных направлений. Определение стиля как системы специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка. Его происхождение из античных теорий искусства и литературы. Стиль у Витрувия. Понятие манеры и понятие вкуса и их объединение у Винкельмана. Их различие как индивидуально-характерных признаков творчества отдельного мастера и всеобщие-условных норм-предписаний. «Два корня» стиля у Вельфлина. Стиль как отношение к выразительным средствам и предмету изображения. Вопрос о происхождении стиля как явления. Происхождение из содержательных уровней искусства. Стиль как качество образца. Стиль как инструмент. Стиль как описание общих принципов, определяющих исторические изменения. Стиль и мимезис. Стиль как средство обеспечения коммуникации. Стиль и мышление. Стили универсальные. Стиль состояния и стиль становления. Понятие исторического стиля как способа описания исторической трансформации художественной формы. Стиль унитарный и состоящий из фаз развития. Стиль ранний, зрелый, поздний. Альтернативные модели понимания стиля. Трудности органической теории. Проблематика позднего стиля. Проблема сознательного выбора того или иного стиля. Вопрос единства стиля и способы его объяснения. Аналитика стиля как поиск конечных констант и определенностей психики и истории. Стиль, мышление и сознание.

Тема 11. Социальное бытие изобразительного искусства.

Искусство и среда. Социально-коллективное функционирование искусства. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах. Личное, классовое, национальное, интернациональное и общечеловеческое в искусстве. Искусство – форма общественного сознания. Искусство – проявление общественной практики. Искусство – модель деятельности личности и отражение мира. Искусство с феминистической точки зрения. Искусство как действие и творчество как поведение. Искусство и культура. «Жизненное пространство» художника. Понятие художественной жизни и художественной среды. Традиция и преемственность. Искусство как образ жизни. Полифункциональность искусства. Искусство и аудитория. Заказчики, донаторы, покупатели. Социально-экономические аспекты художественной деятельности. Феномен любительства. Собирачество и коллекционирование. Художественный рынок и его требования. Понятие общественного вкуса и взаимодействие с ним индивидуального творчества. Гений и общество. Музейная и выставочная деятельность как факторы художественной жизни. Понятие академического искусства. Салонное искусство. «Искусство для искусства», элитарное искусство и эстетизм как социально-идеологические явления. Искусство, идеология, политика и пропаганда. Искусство и государство. Искусство и революция. Консерватизм в искусстве. Феномен тоталитарного искусства. Понятие «дегенеративного искусства». Искусство и структуры повседневного опыта. Низовые и популярные формы искусства. Искусство художников-любителей. Искусство и развлечение.

Тема 12. Сакральное искусство. Искусство и нравственность.

Аксиология искусства. Ценности и мир эстетического. Художественная деятельность и творчество как форма поведенческой активности и межличностной и

трансличностной коммуникации. Вопрос о ее оценки с точки зрения нравственных ценностей. Трасцендентные аспекты и функции изображения. Сакральное и профанное как аспекты художественной активности. Религиозные свойства искусства. Культ как общая система взаимодействия с миром сакрального. Феномен канонического искусства и его историко-религиозные варианты. Канон и иконография как конвенциональные и традиционные аспекты сакрального искусства. Отношение образец/извод как основа каноничности и иконографичности. Понятие протографа. Экклезиологические аспекты христианского искусства. Христианская Литургия в ее мистериальном измерении. Структура христианского богослужения. Икона как тип изображения. Понятие нерукотворного образа. Чудотворные иконы. Богословие образа: догматические аспекты иконопочитания. Икона и Литургия. Иконные аспекты других видов изобразительного искусства. Архитектура в ее теменологическом измерении. Храм как космологическая и богословская парадигма. Пластика в ее реликварном аспекте. Декоративно-прикладное искусство в ее литургическом значении. Искусство и нравственность. Современные мифы искусства и проблема мирских культов. Обрядность эстетической активности.

6. Методические материалы для обучающихся при освоении дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся дисциплине (модулю)

а) очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Задание	Время выполнения	Форма контроля
1.	Теоретическое знание и его специфика	1. Проанализировать предметное и беспредметное живописное произведение с использованием основных положений концепции В. Кандинского 2. Создать таблицу цвето-музыкальных ощущений В. Кандинского	4	Творческие задания
2.	Искусство и художественный образ	Эссе по памятнику искусства	4	Эссе
3.	Особенности художественного восприятия	Подготовка презентации на тему «Художественное восприятие как диалог»	4	Презентация
4.	Искусство и изобразительная деятельность	1. Создать сводную классификационную таблицу живописи и графики 2. Создать типологию	4	Творческие задания

			возможностей взаимодействия скульптуры и архитектуры 3. Представить общую классификацию живописи, графики, скульптуры и архитектуры в виде модели		
5.	Форма и содержание в изобразительном искусстве		1. Создать структуру синтеза искусства 2. Создать графическую схему типологии проявлений синтеза искусства 3. Представить синтез искусства как систему, центром которой является «синестезия»	4	Творческие задания
6.	Пространство в изобразительном искусстве.		1. Привести практические примеры нарушений художником правил построения пространства. 2. Составить схему преимущественных предпочтений той или иной системы пространственных построений художника (по выбору).	4	Творческие задания
7.	Время в изобразительном искусстве.		1. Проанализировать временные факторы, проявляющиеся в иконе, парсуне, портрете (по выбору). 2. Составить модель представления времени П. Флоренского.	4	Творческие задания
8.	Свет и цвет в изобразительном искусстве		Реферат на тему «Свет в живописи»	4	Защита реферата

9.	Организация художественного произведения	1. Создать структуру синтеза искусства 2. Создать графическую схему типологии проявлений синтеза искусства 3. Представить синтез искусства как систему, центром которой является «синестезия».	4	Творческие задания
10.	Эпоха, направление, стиль: смыслы и границы понятий	1. Составить таблицу эстетических идеалов художественных направлений. 2. Представить графически взаимосвязи содержательных и формальных нормативов художественных направлений.	4	Творческие задания
11.	Социальное бытие изобразительного искусства	Подготовка семинара в формате дискуссионного клуба на тему «Искусство и государство»	4	Семинар в формате дискуссионного клуба
12.	Сакральное искусство. Искусство и нравственность	Подготовка семинара на тему «Религиозные свойства искусства»	4	Семинар

6.2. Тематика и задания для практических занятий

Занятие 1. Основные положения теории искусства В.В. Кандинского

1. Кандинский – родоначальник абстрактного искусства.
2. Понятие «духовность» в теоретических трудах В. Кандинского.
3. Характеристики элементов выразительности живописи в теории В. Кандинского.

Источники:

1. *Кандинский, В. В.* О духовном в искусстве. - Л., 1990.- 66 с.
2. *Кандинский, В. В.* О сценической композиции // Точка и линия на плоскости – СПб. Азбука, 2001- 560 с.
4. *Кандинский, В.В.* Точка и линия на плоскости. - СПб.: Азбука, 2001.- 560с.

Литература:

1. *Галлеев, Б.М.* Концепция «полифонического синтеза» и «внутреннего контрапункта» Кандинского // Многогранный мир Кандинского. – М.: Наука, 1998. – С.145-154.
2. Многогранный мир Кандинского.- М.: Наука, 1998.- 208с.

Творческие задания:

1. Проанализировать предметное и беспредметное живописное произведение с использованием основных положений концепции В. Кандинского.
2. Создать таблицу цвето-музыкальных ощущений В. Кандинского.

Занятие 2. Характеристика художественных направлений в концепции В.П. Бранского.

3. Возрождение.
4. Барокко.
5. Маньеризм.
6. Классицизм.
7. Реализм.
8. Романтизм.
9. Импрессионизм.
10. Символизм.
11. Экспрессионизм.
12. Абстракционизм.
13. Сюрреализм.
14. Кубизм.

Источники:

1. *Бранский, В.П.* Искусство и философия.

Творческие задания:

1. Составить таблицу эстетических идеалов художественных направлений.
2. Представить графически взаимосвязи содержательных и формальных нормативов художественных направлений.

Занятие 3. Концепция времени в теории П. Флоренского

1. Общая характеристика времени.
2. Время восприятия художественного произведения.
3. Проявление времени в иконописи и портрете.
4. Проявление времени в декоративно-прикладном искусстве.

Источники:

1. *Флоренский, П.А.* Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях.

Творческие задания:

1. Проанализировать временные факторы, проявляющиеся в иконе, парсуне, портрете (по выбору).
2. Составить модель представления времени П. Флоренского.

Занятие 4. Виды пространственных построений в живописи

1. Чертежный метод построения пространства.
2. Метод аксонометрии.
3. Метод обратной перспективы.
4. Метод линейной перспективы (прямая, птичья, лягушачья).
5. Перцептивная или сферическая перспектива.

Источники:

1. *Бакушинский, А.В.* Линейная перспектива в искусстве // Искусство - № 1, 1923.
2. *Барышников, А.П.* Перспектива. - М., 1955.
3. *Жегин, Л.Ф.* Язык живописного произведения. - М., 1970.
4. *Петерсон, В.Е.* Перспектива. - М., 1970.
6. *Раушенбах, Б.В.* Системы перспективы в изобразительном искусстве. Общая теория перспективы. - М., 1986.
7. *Рындин, Н.А.* Линейная перспектива. - Пг., 1918.
8. *Флоренский, П.А.* Обратная перспектива // Труды по знаковым системам. – Тарту, 1970.

Творческие задания:

1. Привести практические примеры нарушений художником правил построения

пространства.

2. Составить схему преимущественных предпочтений той или иной системы пространственных построений художника (по выбору).

Занятие 5. Классификация искусства

1. Общая классификация.
2. Классификация живописи.
3. Классификация графики.
4. Классификация скульптуры.
5. Классификация архитектуры.

Источники:

1. *Виппер, Б.Р.* Введение в историческое изучение искусства. – М., 2003.
2. *Габричевский, А.* Морфология искусства.- М., 2002.
3. *Каган, М.С.* Морфология искусства. - Л., 1972.
4. *Иконников, А.В.* Основы архитектурной композиции.- М., 1971.
5. *Некрасов, А.И.* Теория архитектуры. - М., 1994.
6. *Тарабукин, Н.М.* Опыт теории современной живописи. - М., 1923.

Творческие задания:

1. Создать сводную классификационную таблицу живописи и графики.
2. Создать типологию возможностей взаимодействия скульптуры и архитектуры.
3. Представить общую классификацию живописи, графики, скульптуры и архитектуры в виде модели.

Тема 6. (2 часа) Синтез искусств

1. Синтез пластических искусств на основе архитектуры.
2. Синтетические виды искусства (театр, кино, телевидение, эстрада, цирк).
3. Синтез искусств на основе литературы.
4. Виды и формы интеграционных процессов в художественной деятельности:
  - Интеграция техник, средств выразительности, стилей, жанров в пределах одного вида искусства;
  - Синтез различных видов искусства (цветомузыка, эстрада, бардовская песня, видеоклип и т.д.);
  - Интеграция искусств с другими культурными явлениями.

Источники:

1. *Ванслов, В.В.* Проблема синтеза искусств //Эстетика романтизма. – М., 1966.
2. *Ванслов, В.В.* Эстетика, искусство, искусствознание: Вопросы теории и истории. – М.: Изобразительное искусство – 1983. – 440с.
3. *Виппер, Б.Р.* Введение в историческое изучение искусства. – М., 2003.
4. *Волкова, Е.В.* Эстетика и искусствознание. - М., 1996.
5. *Кандинский, В.В.* Избранные труды по теории искусства. - М., 2001
6. *Мурина, Е.Б.* Проблемы синтеза пространственных искусств. - М., 1982.
7. *Степанов, Г.П.* Композиционные проблемы синтеза искусств. - Л., 1984.
8. *Трубецкой, Е.Н.* Умозрение в красках. - СПб., 1990.
9. *Флоренский, П.А.* Храмовое действие как синтез искусств //Маковец. - 1922.

Творческие задания:

1. Создать структуру синтеза искусства
2. Создать графическую схему типологии проявлений синтеза искусства
3. Представить синтез искусства как систему, центром которой является «синестезия»

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная:

1. Жуковский, В. И. Теория изобразительного искусства / В. И. Жуковский. - СПб:

- Алетейя, 2011. - 496 с. - ISBN 978-5-91419-440-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=75013>
2. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика: учебное пособие / М.Н. Макарова. - М.: Академический проект, 2012. - 384 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-1415-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220475>
3. Штаничева, Н.С. Живопись. Учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. - М.: Академический проект, 2009. - 304 с. - ISBN 978-5-8291-1124-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221094>

б) дополнительная литература:

1. Габричевский, А. Морфология искусства. - М., 2002.
2. Дагдьян, Калуст Тигранович. Декоративная композиция: [учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений]: рекомендовано УМО / К. Т. Дагдьян. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. - 312, [1] с.: ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 307-308. - ISBN 978-5-222-16287-3: 226.07.
3. Иеротопия. Исследование сакральных пространств. - М., 2004.
4. Ильина, Татьяна Валериановна. История искусств: Отечественное искусство: [учеб. для высш. учеб. заведений] / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 2000. - 405, [3] с.: ил. - Библиогр.: с. 386-394. - Имен. указ.: с. 396-406. - ISBN 5-06-003705-3:90.00. Допущено МО РФ
6. Кандинский, В. В. Избранные труды по теории искусства. - М., 2001.
7. Лотман, Ю. М., Статьи по семиотике искусства. - СПб., 2002.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Галерея картин о Первой мировой войне из крупнейших исторических музеев Европы. Art of the First World War: [gallery](#): Комментарии. Обзорная статья "Искусство Первой мировой войны". Тематическая экскурсия по галерее. URL: <http://www.art-ww1.com/gb/index2.html>
2. Онлайн галерея мировой живописи. Полотна живописцев Западной Европы, США, России, Японии. Каталог классифицирован по художникам, по странам и хронологии. Биографии художников. URL: <http://cgfa.sunsite.dk/index.html> CGFA: Картинная галерея онлайн.
3. База данных по изобразительному искусству. Содержит сведения о 900 ведущих современных российских художниках, а также свыше 7000 изображений их произведений. URL: http://www.artinfo.ru/russbank.asp?src=/artbank/asp/russian/search/search_base.asp From Russia with art: изобразительное искусство.
4. <http://all-art.org/> От первобытного искусства к современному искусству.
5. [Angel Gothic Page. Готическая культура](#), история развития субкультуры, галерея gothic-art, большая подборка статей, форум. URL: www.angelgothic.ru
6. artcontact.org/ ArtContact — ArtContact. Портал для всех кто интересуется искусством. На портале работает форум, журналы, галереи, блоги.
7. Каталог ресурсов современного искусства. Рейтинг, новинки, поиск по основным ключевым словам, новости. URL: www.sova.ru/ Арт - каталог SOVArt .
8. artcyclopedia.com/index.html. Артциклопедия — Каталог ссылок на online музеи и коллекции рисунков. Свыше 6,000 художников и их произведений.

9. [Все о дизайне, живописи, фотографии, рекламе, полиграфии.](#) — Сайт для дизайнеров, художников, фотографов, креативных людей. URL: [A vipr-help.od.ua](http://A-vipr-help.od.ua).
10. [История искусства в Интернете](#) — Коллекция ссылок на интернет-ресурсы по истории искусства, собранные по эпохам, культурам, странам. URL: witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html.
11. [Каталог по искусству](#) — Каталог ссылок с описаниями на различные ресурсы по искусству, в т.ч. по антиквариату, аукционам, музеям, издательствам, скульптуре, виртуальным галереям Web-графики. URL: www.artquest.com/ArtQuest/links.htm.
12. [Рейтинг Современных Художников](#) — Уникальное справочное пособие по современному искусству: более 2000 художников пофамильно распределены по 7 категориям и 2 подкатегориям. Рейтинг постоянно обновляется. URL: rating.artunion.ru.

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

1. Аудиторное помещение,
2. Ноутбук с проектором,
3. Телевизор,
4. DVD-проигрыватель,
5. Компьютер,
6. Интернет,
7. Принтер,
8. Сканер,
9. Ксерокс