

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Иностранный язык»

Автор-составитель:

ст. преподаватель кафедры словесных искусств

Оньша В.В.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Иностранный язык»: повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого обучающимися на предыдущей ступени образования (бакалавриат), и дальнейшее развитие их языковой и коммуникативной компетенции, необходимой для профессионального общения, а также для дальнейшего самообразования.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- овладение обучающимися определенными иноязычными навыками и умениями, а также способностью соотносить языковые средства с нормами речевого поведения, которых придерживаются носители языка;
- совершенствование навыков устных форм общения, необходимых для профессионального общения, презентаций, выступлений с сообщениями и докладами, осуществления профессиональных контактов;
- совершенствование письменных навыков, необходимых для профессионального общения (резюме, памятная записка, презентация и т.д.);
- совершенствование навыков решения коммуникативных задач в профессиональной сфере с использованием современных технических средств и информационных технологий.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Иностранный язык» относится к общекультурному блоку базовой части ОПОП (Б-ОК).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистра у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке (иностранных языках), для академического и профессионального взаимодействия (УК-5);

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-6);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные фонетические, лексические и грамматические явления английского языка, позволяющие использовать его как средство коммуникации;
- основные научные термины и понятия в области искусствознания на английском языке;
- культуру и традиции стран изучаемого языка;

уметь:

- продуктивно использовать основные лексикограмматические средства в процессе академического общения;
- понимать содержание научных текстов на иностранном языке в области искусствознания;
- самостоятельно находить информацию о странах изучаемого языка из различных источников;
- применять языковой материал в устных и письменных видах речевой деятельности в академической и профессиональной сферах на английском языке;

владеть:

- различными способами устной и письменной коммуникации на английском языке;
- практическими навыками, позволяющими осуществлять коммуникацию на английском языке в процессе академического и профессионального общения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е., в том числе 118 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 98 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Грамматика.

Раздел 2. Лексика: профессиональные умения и навыки.

Раздел 3. Перевод текстов по искусству.

Раздел 4. Письмо: составление резюме, памятной записки, написание делового письма.

Раздел 4. Монологическое и диалогическое высказывания.

Раздел 5. Составление презентации.

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Эстетика»**

Автор-составитель: к.ф.н.

доцент кафедры семиотики и общей теории искусства

Богомолов А.Г.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Эстетика»: изучение исторических форм культурной рефлексии о роли, механизме и целях эстетического опыта в различные эпохи западноевропейской истории.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- знакомство обучающихся с основными периодами, направлениями и концепциями в истории эстетической мысли от античности до эстетических теорий XX века;
- раскрытие специфики эстетики как науки философского цикла;
- рассмотрение актуальных теоретических проблем современных эстетических учений;
- знакомство с различными типами интерпретаций рассматриваемых художественных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Эстетика» относится к общекультурному блоку базовой части ОПОП (Б-ОК).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: эстетические теории античной и западноевропейской культурных эпох, их исторические трансформации, основных представителей эстетической мысли и их концепции;

уметь: анализировать доступный материал художественной практики, формировать теоретические модели в области профессионального интереса;

владеть: методами и приемами аналитического изучения явлений художественного творчества.

4. **Общая трудоемкость дисциплины** составляет 4 з. е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем,

72 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Введение в дисциплину

Тема 2. Эстетика и эстетические теории античной культуры.

Тема 3. Эстетика христианского мира

Тема 4. Эстетика Нового времени. XVII столетие.

Тема 5. Эстетика эпохи Просвещения.

Тема 6. Немецкая классическая эстетика.

Тема 7. Формирование неклассических подходов в области эстетики во второй половине XIX - начале XX в.

Тема 8. Эстетические теории современности: XX в.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Философия»

Автор-составитель: канд. филос. н.

доцент кафедры семиотики и общей теории искусства

Ляпустин А.Г.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Философия»: развитие ранее сформированных представлений о философии как способе познания мира в его целостности, об ее основных проблемах и методах исследования действительности; углублённое знакомство с кругом современных философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной деятельности, решением социальных и профессиональных задач.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- дальнейшее развитие навыков творческого мышления на основе работы с философскими текстами, способности критического восприятия и оценки различных источников информации, приемов ведения дискуссии, полемики, диалога;
- совершенствование культуры мышления, умения логично формулировать и излагать собственное видение проблем и способов их разрешения, способности в письменной и устной форме правильно и аргументировано представлять результаты своей мыслительной деятельности;
- оттачивание способности самостоятельно ставить, анализировать и оценивать философские проблемы;
- повышение мировоззренческой культуры обучающихся, совершенствование способности решать мировоззренческие проблемы.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Философия» относится к общекультурному блоку базовой части ОПОП (Б-ОК).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистра у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, формулировать научно

обоснованные гипотезы, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1);

способен использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: содержание философских концепций истории философии и современности, место философии в системе духовной культуры;

уметь: применять философско-методологические принципы к анализу конкретной ситуации;

владеть: научно-методологическим инструментарием в профессиональной деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Онтология и перспективы ее развития.

Тема 2. Философская гносеология и научное познание.

Тема 3. Антропологические проблемы в философии.

Тема 4. Современная западная философия.

Тема 5. Русская философия.

Тема 6. Современные проблемы социального и гуманитарного познания.

Тема 7. Современная социально-философская теория и философия истории.

Тема 8. Философия мифологии и религии.

Тема 9. Этика и философская аксиология.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Философия искусства»

Автор-составитель: к.ф.н.
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства
Богомолов А.Г.
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель дисциплины «Философия искусства»: изучение искусства как рода человеческой деятельности и неотъемлемой части процесса культурного творчества, а также его философски-теоретическое осмысление его на различных этапах западноевропейской истории.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- знакомство обучающихся с основными концепциями философии искусства в античной и западноевропейской культуре;
- рассмотрение и установление фундаментальной связи исторических путей формирования художественных стилей с актуальным культурным контекстом.
- формирование исследовательского инструментария и методологии изучения художественных явлений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Философия искусства» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, формулировать научно обоснованные гипотезы, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1);

способен использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты

исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные философские концепции искусства в пределах античной и западноевропейской культурных пространств, их исторические трансформации, основных представителей и их концепции;

уметь: применять в профессиональной деятельности методы философского анализа художественной практики, формировать теоретические объяснительные модели при изучении современных явлений художественной жизни;

владеть: методами и приемами философского анализа изучаемых явлений в области художественного творчества.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Введение в дисциплину

Тема 2. Античная философия искусства

Тема 3. Философия искусства в культуре западноевропейского Средневековья и Возрождения.

Тема 4. Философия искусства в западноевропейской культуре XVII—XVIII вв.

Тема 5. Философские концепции искусства в XIX в.

Тема 6. Философия искусства XX в.

**МОДУЛЬ «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ИСКУССТВА»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Феноменология искусства»**

Автор-составитель: д. иск.

профессор кафедры семиотики и общей теории искусства

Кошаев В.Б.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Феноменология искусства» заключены в формировании представлений о причинах и истории возникновения феноменологии искусства, теоретических функциях в области философии искусства, специфическом инструментарии, обусловленном психофизиологическими и социокультурными потребностями раскрытия закономерностей чувственного восприятия художественно-образных систем.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- изучить место дисциплины в истории и теории философии искусства в единстве феномена и ноумена или чувственном и логическом восприятии искусства и его теоретического постулирования;
- усвоить основные определения и категории феноменологии искусства и

условия их интерпретации и применения в отношении изучения художественных объектов как формы построения знаковых систем;

- определить границы феноменологии в отношении категории «художественно-образная система», стилевые закономерности художественной формы, особенности восприятия, чувственные аспекты средств композиции, инструментарий и технологические ресурсы художественной формы и характеристики пластических систем;
- интерпретировать аспекты феноменологии при использовании ее для анализа художественных объектов в единстве с другими разделами философии искусства: бытийным, типологическим, морфологическим.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Феноменология искусства» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистра у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, формулировать научно обоснованные гипотезы, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1);

способен использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы поиска информации в области феноменологии искусства; основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; базовую профессиональную терминологию; основные этапы развития тенденций формообразования, направления современных разработок в области оценок предмета изучения; критерии феноменальности восприятия как условий художественных перцепций и социокультурных законов семиозиса;

уметь: использовать поисковые базы данных в профессиональной сфере; подбирать эмпирический материал для участия в проведении художественно-эстетических исследований; применять профессиональные базы данных в научно-практических областях искусствознания; разбираться в истории развития отечественного и мирового искусства, излагать учебный материал, проводить анализ стилевого содержания формы произведения; использовать средства феноменологии искусства при анализе и описании художественно-образного содержания исторически обусловленных факторов искусства;

владеть: приемами критического анализа и синтеза информации; основными методами использования и защиты информации в информационно-коммуникационном пространстве; приемами использования баз данных в научно-практических областях искусствознания; навыками использования современного знания об искусстве и ведущих направлениях типологии искусства (концепций и инструментария) в сфере практической инновационной деятельности; навыками художественного восприятия реальности, произведений искусства.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., в том числе 46 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 26 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Место феноменологии в структуре художественного знания. Категории феноменологии.

Тема 2. Идейные истоки феноменологии от античности до современности.

Тема 3. Феноменология, Картина Мира и художественно-образная система в искусстве

Тема 4. Архетип восприятия, психофизиологические и социокультурные факторы феноменологии.

Тема 5. Феноменология в оценке типологического содержания искусства.

Тема 6. Феноменология и вопросы стилеобразования

Тема 7. Феноменология в вопросах верификации семиотического и художественного содержания образной системы.

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Семиотика искусства»**

Автор-составитель: д.фил.н.

заведующий кафедрой семиотики и общей теории искусства

профессор, академик Болонской Академии наук

Лободанов А.П.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Семиотика искусства»: формирование основных представлений о семиотике как науке о знаках и знаковых системах и знаковой природе искусства, ее структуре и функционировании в обществе.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- описать основные понятия и термины;
- освоить категориальный аппарат;
- описать свойства, структуру и типы знаков.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Семиотика искусства» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, формулировать научно обоснованные гипотезы, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1);

способен использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные понятия и термины, составляющие понятийный и терминологический аппарат семиотики искусства как науки о знаковой природе искусства; законы развития семиотики; свойства, структуру и типы знаков и знаковых систем в их историческом развитии;

уметь: применять в практике искусствоведческих исследований понимание знаковой природы искусства; раскрывать и описывать знаковую природу искусства в ее системности; выявлять структуру знаковых систем в их функционировании в обществе;

владеть: навыками анализа творческих процессов и применения семиотических методов в исследовании структуры и исторического развития прикладных и неприкладных искусств; навыками обобщения социально-значимого функционирования семиотических систем искусств в социальной семиотике.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем,

72 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Семиотика в системе гуманитарного знания.

Тема 2. Знак: свойства, структура, типы.

Тема 3. Знаковые системы: семиотические системы прогностики.

Тема 4. Знаковые системы: семиотические системы неприменных искусств

Тема 5. Знаковые системы: семиотические системы применных искусств.

Тема 6. Знаковые системы: семиотические системы знаков управления.

Тема 7. Интегральные семиотические системы.

Тема 8. Язык как знаковая система.

МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ»

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Психологические методы в искусствознании»

Автор-составитель: к. психол. наук,
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства

Рыжов А.Л.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины

Цели учебной дисциплины «Психологические методы в искусствознании»: ознакомить обучающихся с методологией и конкретными психологическими методами исследования проблем в области изучения искусства, творчества и эстетического восприятия.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- знакомство с методологией количественных и качественных научных исследований в психологии;
- развернутый обзор основных направлений психологических исследований, связанных с психологией искусства, эстетического восприятия и творчества;
- ознакомление с конкретными методиками исследования различных аспектов психологии искусства, эстетического восприятия и творчества, их возможностями; примерами их применения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Психологические методы в искусствознании» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б.ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вырабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-4);

способен принимать участие в образовательном процессе, используя разработанные методические материалы, различные системы и методы, выбирая

эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-4);

способен разрабатывать и практически использовать современные методики в педагогической деятельности по преподаванию специальных и общих курсов дисциплин, охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, теории и истории искусства, современных творческих процессов в организациях системы среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования (ПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: общие характеристики научного метода, основные методологические подходы в психологических исследованиях, критерии достоверности научно-психологического знания, основные направления и методики исследования в психологии искусства, эстетического восприятия и творчества;

уметь: оценивать возможности и ограничения отдельных методов исследования в области психологии искусства, эстетического восприятия и творчества;

владеть: базовыми навыками проведения, обработки и интерпретации результатов отдельных психологических методов в области психологии искусства, эстетического восприятия и творчества.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 72 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Общее представление о психологии, как области научных исследований

Тема 2. Методологии исследований в психологии.

Тема 3. Методы исследования когнитивных функций и процессов.

Тема 4. Методы исследования личности, мотивации и эмоций

Тема 5. Методы исследования восприятия стимулов и субъективных значений

Тема 6. «Качественные» методы в психологии и социальных науках.

Тема 7. Психотерапия как метод исследования

Тема 8. Специальные области и методы исследования

Тема 9. История исследований искусства, творчества и эстетического восприятия в психологии.

Тема 10. Психологические методы исследования творческих способностей и одаренности.

Тема 11. Методы исследования процессов творчества

Тема 12. Методы исследования личностных факторов творческой деятельности

Тема 13. Психологические методы в исследовании эстетического восприятия

Тема 14. Методы исследования установок, мотивационно-ценностных и личностных факторов восприятия искусства

Тема 15. Психологические аспекты оценки художественной ценности артефактов

Тема 16. Формализованные подходы к психологической интерпретации произведений искусства

Тема 17. Неформализованные подходы к интерпретации произведений искусства

Тема 18. Проективные методы, как анализ личности через творчество

Тема 19. Искусство как терапия

Тема 20. Психологические методы в работе с профессиональными рисками

творческих профессий

Тема 21. Оценка эстетического фактора в специальных областях

Тема 22. Психологические методы развития творческих способностей

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Педагогика и психология художественного творчества»

Автор-составитель: д. филол. н.

заведующий кафедрой семиотики и общей теории искусства

профессор, академик Болонской Академии наук

Лободанов А.П.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Педагогика и психология художественного творчества»:

- дать целостное представление о психологии искусства, педагогике и психологии художественного творчества, о природе и характере составляющих эти области знания исследовательских задач и проблем, о методологии их выявления и изучения, о методах и приемах анализа произведений искусства с позиций их восприятия создателем, реципиентом и исследователем;

- сформировать на этой основе умение понимать и использовать в педагогической деятельности стилистическое разнообразие искусства, отвечать на общие и частные вопросы, касающиеся классификации произведений различных видов искусства, оценки их художественного уровня, идейно-стилистической направленности и анализа выполняемой ими социальных и социально-психологических функций.

Исходя из целей, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- выработать и развить навыки системного подхода к пониманию закономерностей исторического развития и современного состояния искусства, процессов его психологического восприятия, его связей со становлением и развитием личности и выполняемыми личностью социальными функциями;

- выработать и развить навыки использования этих знаний в преподавательской деятельности в области художественного творчества;

- развить умения использования деятельностного подхода к изучению проблематики педагогики художественной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Педагогика и психология художественного творчества» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вырабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-4);

способен принимать участие в образовательном процессе, используя разработанные методические материалы, различные системы и методы, выбирая

эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-4);

способен разрабатывать и практически использовать современные методики в педагогической деятельности по преподаванию специальных и общих курсов дисциплин, охватывающих различные аспекты мировой художественной культуры, теории и истории искусства, современных творческих процессов в организациях системы среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования (ПК-5);

способен разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий в соответствии со стратегией развития учреждений культуры и искусства, образовательных организаций (ПК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: методы и приемы анализа произведений искусства с позиций их восприятия создателем, реципиентом и исследователем; тезаурус профессиональной терминологии изучаемой дисциплины; принципы и методы педагогики в сфере художественного творчества;

уметь: применять методы психологии искусства в профессиональной деятельности; анализировать психологические явления в области создания и восприятия произведений искусства; навыками применения этих методов в педагогике художественного творчества;

владеть: навыками анализа произведения искусства в контексте комплексной «науки об образе» как форме чувственного вида познания, присущего человеку и обществу в психологическом и социальном аспектах; навыками использования методов психологии искусства при анализе произведения искусства в процессах педагогической деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Что изучает «психология искусства»?

Раздел 2. Понимание феномена искусства в связи с поиском оснований метода психологии искусства.

Раздел 3. В каких условиях складывается *mundus imaginabilis* в раннем возрасте?

Раздел 4. Роль мышления в создании творческого продукта.

Раздел 5. Психология восприятия художественного образа.

Раздел 6. Психологические основы построения образа восприятия

Раздел 7. Воображение как символическая интерпретация.

Раздел 8. Аспекты психологии словесно-поэтического искусства.

Раздел 9. О природе переживания искусства.

Раздел 10. Личность и творчество.

Раздел 11. Вопросы педагогики художественного творчества в связи с проблемами психологии искусства.

МОДУЛЬ «ПСИХОЛОГИЯ ИСКУССТВА»
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Психология искусства»

Автор-составитель: канд. психол. н.,
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства
Рыжов А.Л.
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Психология искусства»: ознакомление обучающихся с психологией искусства, эстетического восприятия и творчества, как развивающейся области научного знания, с прояснением ее междисциплинарных связей, основных теоретических направлений и практических приложений.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- рассмотрение традиционных и современных теоретических психологических концепций искусства, эстетического восприятия и творчества;
- знакомство с концептуальными аппаратами психологии, необходимым для исследования психологических аспектов искусства, творчества и эстетического восприятия;
- ознакомление с результатами психологических исследований отдельных видов искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Психология искусства» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен разрабатывать, реализовывать и управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, предусматривать и учитывать проблемные ситуации и риски проекта (УК-3);

способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вырабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-4);

способен принимать участие в образовательном процессе, используя разработанные методические материалы, различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-4);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты

исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2);

способен разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий в соответствии со стратегией развития учреждений культуры и искусства, образовательных организаций (ПК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные психологические концепции и теоретические направления; терминологию, описывающую основные когнитивные, эмоциональные, мотивационные процессы и свойства личности; задачи и основные области эмпирических исследований эстетического восприятия, искусства и творчества; результаты наиболее значимых исследований;

уметь: применять в практике искусствоведческих исследований знания о психологических закономерностях восприятия и создания произведений искусства;

владеть: концептуальным аппаратом психологии, необходимым для понимания научных и научно-популярных психологических текстов по проблемам искусства, эстетического восприятия и творчества; базовыми навыками основных подходов к психологическому анализу и интерпретации культурных артефактов.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 з. е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 144 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Психология искусства, эстетического восприятия и творчества: общая характеристика предмета, объекта и базового концептуального аппарата.

Тема 2. Исторические корни психологии искусства: «эстетика снизу» и «эстетика сверху».

Тема 3. Основные психологические направления начала XX в. и их трактовка психологии искусства.

Тема 4. Психоаналитический подход к психологии искусства.

Тема 5. Гештальт-психология и искусство. Работы Р.Арнхейма.

Тема 6. Бихевиоральный и необихевиоральный подходы к психологии искусства. Экспериментальная эстетика Д.Берлайна.

Тема 7. Феноменологический и экзистенциально-гуманистический подход к психологии искусства.

Тема 8. Культурно-исторический подход. Психология искусства Л.С. Выготского.

Тема 9. Эволюционные модели. Проблема индивидуальных различий в работах Г.Айзенка.

Тема 10. Когнитивная эстетика. Исследования К. Мартиндейла. Нейроэстетика.

Тема 11. Проблема развития психики, форм психического в контексте психологии искусства и эстетического восприятия. Сознание и состояния сознания.

Тема 12. Психология ощущения и восприятия. Специфика эстетического восприятия.

Тема 13. Роль научения и памяти в психологии искусства и эстетического восприятия.

Тема 14. Мышление и искусство. Творческое мышление и креативность.

- Тема 15. Эмоции в искусстве. Виды эмоциональных явлений.
Тема 16. Мотивация и структура личности. Проблема индивидуальных различий, стили в психологии и искусстве.
Тема 17. Психология изобразительного и пластического искусства.
Тема 18. Психология литературы и литературного творчества.
Тема 19. Психология восприятия музыки.
Тема 20. Психология исполнительского искусства.
Тема 21. «Гениальность и помешательство».
Тема 22. Социальная психология институтов искусства.
Тема 23. Прикладные и частные вопросы: психология дизайна, межличностной привлекательности, экологическая психология.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Психология повседневности»

Автор-составитель: канд. психол. н.
старший научный сотрудник факультета психологии МГУ
Хорошилов Д.А.
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Психология повседневности»: дать знания о психологических подходах к изучению повседневной жизни и обыденного сознания, о возможностях исследования повседневности через методологические оптики искусства и эстетики.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- описать основные подходы к анализу повседневности в истории социальных наук и психологии;
- освоить психологические методы исследования повседневности и обыденного сознания;
- описать закономерности и противоречия повседневной жизни современного общества и культуры на языке искусства и эстетики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Психология повседневности» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен разрабатывать, реализовывать и управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, предусматривать и учитывать проблемные ситуации и риски проекта (УК-3);

способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вырабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-4);

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки, формировать приоритеты личностного и профессионального развития (УК-7);

способен принимать участие в образовательном процессе, используя разработанные методические материалы, различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-4);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные концепции и теоретические подходы к анализу повседневности и обыденного сознания в социальных науках и психологии;

уметь: анализировать различные формы обыденного сознания, которые существуют в современном обществе, культуре и искусстве;

владеть: методами анализа повседневной жизни и обыденного сознания с опорой на теории и концепции современной психологии.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 36 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Повседневность и обыденное сознание.

Тема 2. Формы обыденного сознания в обществе и культуре.

Тема 3. Психологические подходы к анализу повседневности.

Тема 4. Проблема «банальности зла» в истории и культуре XX века.

Тема 5. Эстетическая парадигма в психологии повседневности.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Современные проблемы теории искусства»

Автор-составитель:

ст. преподаватель кафедры семиотики и общей теории искусства

Елисеев А.Б.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Современные проблемы теории искусства»: установление принципов построения материалов в задачах теоретического обеспечения

художественного процесса, воспроизводящего стратегические задачи национального мировоззрения в художественной культуре и художественно-пластической традиции.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- овладение обучающимися проблематикой теории искусства – формирующейся основы оценки национальных художественных традиций, определения перспектив и условий преемственности российского и мирового искусства
- рассмотрение в структуре искусствоведения проблем эволюционирования истории искусств, художественной критики, общей теории художественного процесса.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Современные проблемы теории искусства» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен разрабатывать, реализовывать и управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, предусматривать и учитывать проблемные ситуации и риски проекта (УК-3);

способен организовывать и осуществлять руководство работой команды (группы), вырабатывая и реализуя командную стратегию для достижения поставленной цели (УК-4);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: о методах рассмотрения проблематики в сфере художественной культуры, основных тенденциях современного искусства, его национальной специфике, онтологическом характере художественной традиции;

уметь: выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существующие и разрабатывать новые методы; 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, религии, психологии и др.;

владеть: научной систематикой изучения процессов художественной культуры, приемами анализа содержания современных произведений искусства с точки зрения их национального выражения, способами решения вопросов общественной практики для развития сферы искусства и художественной культуры.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з. е., в том числе 46 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 26 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Современные проблемы теории искусства.

Раздел 2. Изучение научной инфраструктуры теории искусства.

Раздел 3. Методики анализа современных художественных произведений.

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Художественная критика»**

Автор-составитель: канд. иск.

заведующая кафедрой театрального искусства

профессор

Куриленко Е.Н.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Художественная критика»: подготовка обучающихся к научно-исследовательской, творческой, педагогической, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой деятельности, связанной с критической оценкой явлений культуры и искусства, а также с редактированием профессионального текста.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- изучение художественной критики как составной части искусствознания, наряду с историей и теорией искусства;
- ознакомление с основными функциями художественной критики, ее роли в обществе;
- освоение обучающимися знаний о типах, жанрах и формах критических высказываний;
- овладение основными навыками и методами создания критических материалов в различных жанрах художественной критики и публицистики;
- ознакомление обучающихся с историей развития отечественной и зарубежной художественной критики.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Художественная критика» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-6);

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, формировать приоритеты личного и профессионального развития (УК-7);

способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способен разрабатывать и применять различные методы создания произведений искусства и воплощения авторского художественного замысла в соответствии с направленностью (профилем) программы (ПК-3);

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские и образовательные программы, осуществляемые учреждениями культуры и искусства (музеи, галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы, театральные и концертные организации и т.п.) (ПК-4);

способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ (ПК-6).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: основные понятия и термины, составляющие понятийный и терминологический аппарат художественной критики; историю её развития; свойства, структуру, типы и жанры критики и публицистики;

уметь: применять в практике понимание целей и задач данного вида творчества; производить критический анализ явлений культуры и искусства, а также конкретных произведений и их исполнителей;

владеть: навыками анализа конкретных явлений искусства, навыками создания критических материалов в различных формах и жанрах данного вида творчества.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е., в том числе 46 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 98 академических часа на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Специфика художественной критики. Предмет и метод художественной критики.

Тема 2. Художественная критика как вид литературного творчества. Основные принципы редактирования.

Тема 3. Методы критического анализа и оценки. Индивидуальный стиль критика.

Тема 4. Типы критики.

Тема 5. Жанры художественной критики и журналистики. Характеристика и типология.

Тема 6. Формы публикаций критических работ.

Тема 7. Приемы и этапы работы над критическим выступлением.

Тема 8. Основные этапы истории художественной критики в России.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «История и методология искусствознания»

Автор-составитель: канд. иск.
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства
Яйленко Е.В.
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «История и методология искусствознания»: ознакомить учащихся с основами методик исследования художественных произведений, принятых в современном искусствознании; показать их историческое развитие в процессе сложения принципов изучения истории искусства.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**: выработать у обучающегося основания системного подхода к изучению изобразительного искусства; научить практическому применению исследовательских приемов анализа произведений искусства, а также компетентно судить о принципах интерпретации художественного произведения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «История и методология искусствознания» относится к профессиональному блоку базовой части ОПОП (Б-ПРОФ).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, формулировать научно обоснованные гипотезы, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1);

способен использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-6);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: предмет всеобщей истории искусства, биографии выдающихся художников,

разбираться в основных методах изучения истории искусства и практике их применения;

уметь: используя полученные навыки, научиться проводить научные исследования в области истории искусства; анализировать стилистический и образный строй художественных произведения; подвергать осмыслению новейшие тенденции и направления современного искусствознания, участвовать в научных дискуссиях по актуальным проблемам, требующих знаний научных методик изучения произведений искусства;

владеть: основами методик исследования художественных произведений, принятых в современном искусствознании; разбираться в разнообразии исследовательских приемов анализа произведений искусства; компетентно судить об уровне интерпретации художественного произведения.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 108 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Искусствознание в античности.

Тема 2. Искусствознание в Средние века и в эпоху Возрождения.

Тема 3. Сложение науки об искусстве в XVIII в.

Тема 4. Формальный метод в истории искусства.

Тема 5. Венская школа в искусствознании.

Тема 6. Иконологический метод.

Тема 7. Иконографический метод.

Тема 8. Искусство и знаточество.

Тема 9. Искусствознание и художественная критика.

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Стилевые течения в искусстве»**

Автор-составитель: канд. иск.

заведующая кафедрой театрального искусства

профессор

Куриленко Е.Н.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Стилевые течения в искусстве»: подготовка обучающихся к научно-исследовательской, творческой, педагогической, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой деятельности, связанной с профессиональной оценкой исторических явлений в области культуры и искусства на основе современных методов научных исследований.

Исходя из поставленной цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- формирование у обучающегося широкого художественного кругозора на основе теоретических, методических и практических знаний, умений, навыков;
- овладение основными понятиями и терминами, составляющими понятийный и терминологический аппарат дисциплины;
- изучение стилистических течений в музыкальном, театральном и

хореографическом искусстве как составной части искусствознания;

- ознакомление с основными периодами развития стилистических течений и их связи с развитием научной мысли в области философии, эстетики, теории и истории искусств;
- освоение обучающимися знаний об эволюции выразительных средств, жанров и форм, которые определили разнообразие стилистических течений в различные периоды истории искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Стилевые течения в искусстве» относится к профессиональному блоку вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-6);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2);

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские и образовательные программы, осуществляемые учреждениями культуры и искусства (музеи, галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы, театральные и концертные организации и т.п.) (ПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать основные понятия и термины, составляющие понятийный и терминологический аппарат дисциплины; историю развития, свойства, структуру, типы и жанры стилистических течений;

уметь применять на практике полученные знания, анализировать произведения искусства как явления, относящиеся к определенным стилистическим течениям в музыкальном, театральном и хореографическом искусстве;

владеть навыками критического анализа классических и современных явлений искусства в своей научно-исследовательской, творческой, педагогической, культурно-просветительской, экспертно-аналитической, организационно-управленческой деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 з. е., в том числе 144 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 180 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Стилль и жанр как проблема искусствознания.

Тема 2. Культура Западной Европы периода Средневековья.

Тема 3. Эпоха Возрождения как основа европейских стилевых направлений.

Тема 4. Картина мира в творчестве мастеров романтизма - ведущего стиля XIX века.

Тема 5. Силевые течения в русском искусстве XVII-XIX веков.

Тема 6. Многогранность и противоречивость художественных явлений XX и XXI веков.

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономические и правовые аспекты арт-рынка»**

Автор-составитель: канд. юрид. н.
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства
Бундин Ю.И.
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Экономические и правовые аспекты арт-рынка»: освоение теоретических основ арт-менеджмента сфере рыночного оборота произведений искусства; овладение практическими умениями и навыками организации и реализации творческих арт-проектов.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- содействовать получению широкого базового высшего университетского образования;
- формировать компетенции, связанные с возможностью анализировать и применять в профессиональной деятельности экономические модели функционирования и развития арт-рынков;
- понимать сущность и значение правовых основ регулирования арт-рынков;
- решать стандартные задачи организации, осуществления и продвижения арт-проектов;
- владеть возможностями общих информационно-телекоммуникационных сетей в сфере арт-менеджмента.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Экономические и правовые аспекты арт-рынка» относится к профессиональному блоку вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистра у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен разрабатывать, реализовывать и управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла, предусматривать и учитывать проблемные ситуации и риски проекта (УК-3);

способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном языке (иностранных языках), для академического и профессионального взаимодействия (УК-5);

способен разрабатывать и реализовывать комплекс мероприятий в соответствии со стратегией развития учреждений культуры и искусства, образовательных организаций (ПК-7).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- понятие экономических механизмов регулирования общественных отношений в сфере культуры и искусства;
- организационно-правовые модели и правовые основы регулирования арт-рынков;
- действующие нормативно-правовые акты в сфере создания и гражданского оборота произведений искусства, охраны и защиты прав интеллектуальной собственности;
- понятие творческих индустрий, результатов интеллектуальной деятельности и их гражданского оборота;

уметь, используя междисциплинарные системные связи наук:

- анализировать произведение искусства, как особый предмет гражданского оборота;
- самостоятельно применять нормы авторского права, смежных прав и иных интеллектуальных прав в профессиональной деятельности;
- использовать юридическую практику в решении задач разработки и осуществления творческих проектов;

владеть:

- навыками использования понятийного аппарата;
- навыками поиска законодательства с привлечением современных информационных технологий.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е., в том числе 46 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 98 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1 Культура и экономика: поиск взаимности.

Тема 2. Экономические модели деятельности в сфере культуры.

Тема 3. Понятие, содержание и правовые основы творческого предпринимательства.

Тема 4. Понятие и виды права интеллектуальной собственности.

Тема 5. Понятие и содержание авторских прав.

Тема 6. Объекты и субъекты авторских прав.

Тема 7. Договоры в сфере авторских прав.

Тема 8. Понятие и содержание смежных прав.

Тема 9. Охрана и защита авторских и смежных прав.

Тема 10. Коллективное управление имущественными правами субъектов авторских и смежных прав.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Морфология искусства»

Автор-составитель: д. иск.

профессор кафедры семиотики и общей теории искусства
Кошаев В.Б.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Морфология искусства» заключены в необходимости раскрытия двух тематических комплексов: *структуры мира искусства* в тенденциях пространственных, временных и пространственно-временных характеристик; и *формы художественного произведения*, обусловленной триадой факторов: духовной функцией в общественной жизни; технико-технологической основой материального воплощения; средств художественного синтеза. Две тенденции могут быть раскрыты в условиях знакообмена средствами семиотики и мировоззрением времени философией искусства, исследующей воззрения в художественно-образных системах.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- изучить историю возникновения и развития морфологии искусства, основные определения и категории, исторические и теоретические основания, место дисциплины в истории и философии искусства;
- представить проблему морфологии в категориях причин, характерных в отношении культурных факторов той или иной эпохи, отвечающих семиотическим законам и каноническим требованиям знакообмена;
- определить условия формообразования художественного объекта в единстве:
 - а) назначения и материала: (функция, технология, эргономика, конструкция, антропологическое «измерение», идеи времени, пространственный синтез, Образ мира;
 - б) идеи фигуративности (духовные/сакральные графемы мироздания, жанрово-тематические представления, иконические инструменты, языки формообразования;
 - в) средств гармонизации в категориях композиции: ритм, стиль, пространство, системы сопорпорционирования, синтез в приемах организации объекта.
- интерпретировать аспекты морфологии при использовании ее для анализа современных художественных объектов в единстве с другими разделами философии искусства: онтологией, типологией и феноменологией искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Морфология искусства» относится к дисциплинам специализации профессионального блока вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий, формулировать научно обоснованные гипотезы, применять методологию научного познания в профессиональной деятельности (УК-1);

способен использовать философские категории и концепции при решении

социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2);

способен осуществлять научные исследования в области искусства и его гуманитарной инфраструктуры (СПК-1);

способен осваивать методологию искусствознания как интегративного научного потенциала художественных процессов (СПК-2);

способен анализировать тенденции развития общей теории искусства, семиотики, социологии, психологии и философии искусства (СПК-3).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы поиска информации в области истории и философии искусства; основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; базовую профессиональную терминологию; основные этапы развития тенденций формообразования, направления современных разработок в области оценок предмета изучения;

уметь: использовать поисковые базы данных в профессиональной сфере; подбирать эмпирический материал для участия в проведении художественно-эстетических исследований; применять профессиональные базы данных в научно-практических областях искусствознания; разбираться в истории развития отечественного и мирового искусства, излагать учебный материал, проводить анализ стилового содержания формы произведения;

владеть: приемами критического анализа и синтеза информации; основными методами использования и защиты информации в информационно-коммуникационном пространстве; приемами использования баз данных в научно-практических областях искусствознания; навыками использования современного знания об искусстве и ведущих направлениях типологии искусства (концепций и инструментария) в сфере практической инновационной деятельности; навыками художественного восприятия реальности, произведений искусства.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з. е., в том числе 90

академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 270 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. Систематика предмета морфология искусства.

Раздел 2. Тезаурус морфологии искусства.

Раздел 3. Морфология прикладных и неприкладных искусств.

Раздел 4. Морфология искусства второй половины XX – начала XXI века.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Эстетика и теория искусства»

Автор-составитель: к.ф.н.

доцент кафедры семиотики и общей теории искусства

Богомолов А.Г.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Эстетика и теория искусства»: изучение исторических форм культурной рефлексии о роли, механизме и целях эстетического опыта в различные эпохи западноевропейской истории, основные положения теории искусства.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**

- знакомство обучающихся с основными периодами, направлениями и концепциями эстетической мысли и теории искусства от античности до эстетических теорий XX века;
- раскрытие специфики эстетики как науки философского цикла;
- рассмотрение актуальных теоретических проблем современного искусства и эстетических учений;
- знакомство с различными типами интерпретаций рассматриваемых художественных произведений.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Эстетика и теория искусства» относится к дисциплинам специализации профессионального блока вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен использовать философские категории и концепции при решении социальных и профессиональных задач (УК-2);

способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности (культура и искусство) (ОПК-2);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу

и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2);

способен осваивать методологию искусствознания как интегративного научного потенциала художественных процессов (СПК-2);

способен анализировать тенденции развития общей теории искусства, семиотики, социологии, психологии и философии искусства (СПК-3);

готов применять профессиональную искусствоведческую терминологию, навыки деловой коммуникации и взаимодействия со специалистами смежных профессий при решении научных, художественных и педагогических задач (СПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: эстетические теории античной и западноевропейской культурных эпох, их исторические трансформации, основных представителей эстетической мысли и их концепции;

уметь: анализировать доступный материал художественной практики, формировать теоретические модели в области профессионального интереса;

владеть: методами и приемами аналитического изучения явлений художественного творчества.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 з. е., в том числе 90 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 270 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Введение в дисциплину.

Тема 2. Эстетика и теория искусства в античной культуре.

Тема 3. Эстетика христианского мира.

Тема 4. Эстетика Нового времени. XVII столетие.

Тема 5. Эстетика эпохи Просвещения.

Тема 6. Немецкая классическая эстетика.

Тема 7. Формирование неклассических подходов в области эстетики во второй половине XIX — начале XX вв.

Тема 8. Эстетические теории современности: XX в.

**АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
«Практика художественной критики»**

Автор-составитель: канд. иск.

доцент кафедры семиотики и общей теории искусства

Ковалев А.А.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Практика художественной критики»: ознакомление с историей, методологией и практикой современной художественной критики.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- профессиональная ориентация в области художественной критики и современного искусства;
- способность к разностороннему пониманию и анализу всех областей деятельности, связанных с современным искусством.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Практика художественной критики» относится к дисциплинам по выбору профессионального блока вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-6);

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, формировать приоритеты личного и профессионального развития (УК-7);

способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские и образовательные программы, осуществляемые учреждениями культуры и искусства (музеи, галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы, театральные и концертные организации и т.п.) (ПК-4);

способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ (ПК-6);

готов применять профессиональную искусствоведческую терминологию, навыки деловой коммуникации и взаимодействия со специалистами смежных профессий при решении научных, художественных и педагогических задач (СПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- историю русской и зарубежной художественной критики; основные философские и методологические понятия, необходимые для анализа современного искусства;
- иметь представление об основных институциях, которые работают с современным искусством;
- основные направления современного искусства и их представителей;

уметь:

- свободно анализировать явления актуального искусства;
- соотносить отдельные явления актуального искусства с международным художественным процессом в целом;
- мотивированно высказывать свое мнение о произведениях искусства;
- оперативно собирать необходимую фактическую информацию;
- профессионально общаться с художниками;

владеть:

- навыками написания критических текстов в различных форматах – от небольшого анонса и интервью до серьезной исследовательской статьи;
- навыками участия в профессиональных и общественных дискуссиях;
- методологической базой и знаниями в истории современного искусства, необходимыми для сотрудничества с различными изданиями.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 12 з. е., в том числе 72 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 360 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Раздел 1. История художественной критики.

Раздел 2. Методология художественной критики

Раздел 3. Этика и практика художественной критики.

Раздел 4. Жанры художественной критики: анонс, рецензия, статья в каталог, полемическое выступление в прессе.

Раздел 5. Критика и общество. Просветительские задачи художественной критики.

Раздел 6. Практическая критика. Критик в музее, галерее, центре современного искусства.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

«Типология художественного образа в искусстве»

Автор-составитель: д. иск.

профессор кафедры семиотики и общей теории искусства

Кошаев В.Б.

Квалификация выпускника: магистр

Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Типология художественного образа в искусстве»: формирование представлений о типологических критериях художественно-образной системы (ХОС), на основе философской категории содержания в когерентности природо-производственных, социо-организационных, этнорелигиозных факторов,

определяющих смену и специфику (ХОС) в истории человечества.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи:**

- дать понимание аспекта содержания искусства в отношении факторов жизни: социальной организация, производства и технологий, этнорелигиозных представлений;
- раскрыть категорию содержания на основе актуализации аспектов единства материальных и духовных контекстов времени в исторической эволюции и типологической последовательности на основе архетипических критериев формы – морф, морфема, метаморфема, антропоморфема;
- ввести обучающихся в круг проблем системного подхода к пониманию типологических закономерностей художественного образа как результата накопления и смены характеристик художественной формы в соответствующие эпохи;
- научить обучающегося использовать эти положения в процессе анализа произведений искусства в соотношении с вопросами морфологии и онтологии искусства;
- умение анализировать неклассические феномены искусства на основе соответствующих факторов оценки типологической специфики художественно-образных систем.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Типология художественного образа в искусстве» относится к дисциплинам по выбору профессионального блока вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-6);

способен ставить, критически анализировать и решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-1);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские и образовательные программы, осуществляемые учреждениями культуры и искусства (музеи, галереи, выставочные центры, художественные фонды, архивы, театральные и концертные организации и т.п.) (ПК-4);

способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ (ПК-6);

способен осуществлять научные исследования в области искусства и его гуманитарной инфраструктуры (СПК-1);

способен анализировать тенденции развития общей теории искусства, семиотики, социологии, психологии и философии искусства (СПК-3);

способен преподавать дисциплины (модули), соответствующие направленности основной профессиональной образовательной программы, в организациях профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, а также в области дополнительного образования детей и взрослых (СПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы поиска информации в отношении презентации этапных характеристик художественного образа в искусствознания; основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; базовую профессиональную терминологию; основные этапы развития художественно-образных систем, направления современных разработок в области оценок предмета изучения;

уметь: использовать поисковые базы данных в профессиональной сфере; подбирать эмпирический материал для участия в проведении художественно-эстетических исследований; применять профессиональные базы данных в научно-практических областях искусствознания; разбираться в истории развития отечественного и мирового искусства, излагать учебный материал, проводить анализ образного содержания произведения;

владеть: приемами критического анализа и синтеза информации; основными методами использования и защиты информации в информационно-коммуникационном пространстве; приемами использования баз данных в научно-практических областях искусствознания; навыками использования современного знания об искусстве и ведущих направлениях типологии искусства (концепций и инструментария) в сфере практической инновационной деятельности; навыками художественного восприятия реальности, произведений искусства.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з. е., в том числе 36 академических часов, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 108 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Категория содержания художественного образа в ее связи с триадой факторов общественного бытия: природопроизводственных, социоорганизационных, этнорелигиозных.

Тема 2. Художественный образ и формационные картины мира в отношении доминирующих характеристик архетипа искусства: морф, морфема, метаморфема, антропоморфема.

Тема 3. Социально-семиотические детерминанты в принципах формирования знаковой специфики образной системы.

Тема 4. Композиционная специфика формирования художественного образа в предметно-пространственной среде.

Тема 5. Соотношение идейных и технологических критериев художественно-образной систематики в советском искусстве. Критерии оценки современных художественных объектов.

Тема 6. Дидактические особенности и раскрытия понятия художественный образ в художественном образовании и воспитании.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Формирование художественного образа в искусстве»

Автор-составитель: канд. иск.
доцент кафедры семиотики и общей теории искусства
Ковалев А.А.
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цели учебной дисциплины «Формирование художественного образа в искусстве»: дать общие представления о специфике формирования художественного образа на примере искусства последней четверти XX века; воспитать в слушателях интерес к явлениям «живого искусства», привить способность к критическому анализу сложных явлений современного искусства.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- выявление специфики формирования художественного образа в искусстве на примере искусства последней четверти XX века;
- анализ основных существующих теорий, которые применяются к этому периоду;
- пробуждение у обучающихся интереса к социологическим и психологическим подходам к изучению искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Формирование художественного образа в искусстве» относится к дисциплинам по выбору профессионального блока вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки, формировать приоритеты личностного и профессионального развития (УК-7);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен самостоятельно определять цели и задачи, разрабатывать план научных исследований в области теории и истории искусства, определять теоретическую основу и методологию на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов (ПК-1);

способен разрабатывать и применять различные методы создания произведений искусства и воплощения авторского художественного замысла в соответствии с направленностью (профилем) программы (ПК-3);

способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ (ПК-6);

способен осваивать методологию искусствознания как интегративного научного потенциала художественных процессов (СПК-2);

способен преподавать дисциплины (модули), соответствующие направленности основной профессиональной образовательной программы, в организациях профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования, а также в области дополнительного образования детей и взрослых (СПК-5).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- творческие биографии крупнейших мастеров XX-XXI вв.;
- историческую канву развития искусства;
- последовательность смены художественных направлений и их социальную и культурную предопределенность;

уметь:

- свободно ориентироваться в том, как меняется стиль в индивидуальной творческой эволюции каждого конкретного художника;
- соотносить манифесты художников с конкретным пластическим результатом;
- применить свои знания об основных мировоззренческих концепциях современного периода к анализу творчества конкретных художников;

владеть:

- приемами анализа конкретных произведений искусства;
- методологической базой, необходимой для понимания того, как формируется художественный образ в современном искусстве.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з. е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 216 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Введение в современность. *Modern* или *contemporary*. Специфика употребления терминов «актуальное» и «современное» искусства.

Тема 2. Постмодернизм, или что от него осталось. Как правильно цитировать Марселя Дюшана.

Тема 3. Новейшая политика: Искусство после падения Берлинской стены. Общий очерк новой конфигурации искусства 1990-х.

Тема 4. Инфраструктура художественного мира и ее влияние на формирование художественного образа в современных условиях.

Тема 5. Рынок и свободное творчество. Галереи, ярмарки, аукционы.

Тема 6. Искусство и глобализация. История биеннале, арт-ярмарок, новое место куратора и возникновение функционального образа художника-коммуникатора.

Тема 7. Национальный колорит. Судьба национальных школ на рубеже веков. УВА, русское искусство - упущенный шанс? Больше, чем теория: мифология актуального дискурса.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «Формообразование в искусстве»

Автор-составитель: докт. иск.
профессор кафедры семиотики и общей теории искусства
Кошаев В.Б.
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

1. Цели и задачи дисциплины:

Цель учебной дисциплины «Формообразование в искусстве»: формирование представления о законах формы: факторах назначения; технико-технологических основ; изобразительных закономерностей и методов; выразительных средств; законов художественного синтеза и стилевого обобщения.

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются **следующие задачи**:

- введение обучающихся в круг проблем философского и семиотического понимания закономерностей формообразования в категориях идейного и материального единства произведения;
- раскрытие специфики композиционной формы в связи с назначением произведения;
- раскрытие специфики формы в соответствии с применяемым материалом и видом искусства;
- определение содержания референта художественной формы в антиномическом содержании понятий знак-образ;
- раскрытие специфики формообразования в категориях стиля;
- рассмотрение особенностей формообразования как одной из категорий морфологии искусства.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Формообразование в искусстве» относится к дисциплинам по выбору профессионального блока вариативной части ОПОП (В-ПД).

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны быть сформированы универсальные, общепрофессиональные, профессиональные и специализированные профессиональные компетенции:

способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия (УК-6);

способен анализировать многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе профессиональной деятельности (ОПК-3);

способен анализировать и обобщать результаты научного исследования на основе современных, в том числе междисциплинарных, подходов, представлять результаты исследования профессиональному сообществу (подготовка и редактирование научных докладов и иных научных публикаций, отчетов по результатам проводимых научно-исследовательских работ и т.п.) (ПК-2);

способен применять различные методы экспертного анализа произведений искусства, разрабатывать исторические, историко-культурные, искусствоведческие и художественные аспекты в деятельности информационно-аналитических центров,

общественных, государственных и муниципальных организаций, СМИ (ПК-6);

способен осваивать методологию искусствознания как интегративного научного потенциала художественных процессов (СПК-2);

способен анализировать тенденции развития общей теории искусства, семиотики, социологии, психологии и философии искусства (СПК-3);

готов применять профессиональную искусствоведческую терминологию, навыки деловой коммуникации и взаимодействия со специалистами смежных профессий при решении научных, художественных и педагогических задач (СПК-4).

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

знать: принципы поиска информации в области морфологических законов художественного произведения; основные методы, способы и средства получения, хранения и переработки информации; базовую профессиональную терминологию в структуре семиотических и образных функций композиции; основные принципы анализа формы в истории искусства; направления современных разработок в области оценок предмета изучения;

уметь: использовать поисковые базы данных в профессиональной сфере; подбирать эмпирический материал для участия в проведении художественно-эстетических исследований; применять профессиональные базы данных в научно-практических областях искусствознания; разбираться в истории развития отечественного и мирового искусства, излагать учебный материал, проводить анализ стилового содержания формы произведения;

владеть: приемами критического анализа и синтеза информации; основными методами использования и защиты информации в информационно-коммуникационном пространстве; приемами использования баз данных в научно-практических областях искусствознания; навыками использования современного знания об искусстве и ведущих направлениях типологии искусства (концепций и инструментария) в сфере практической инновационной деятельности; навыками художественного восприятия реальности, произведений искусства.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 з. е., в том числе 72 академических часа, отведенных на контактную работу обучающихся с преподавателем, 216 академических часов на самостоятельную работу обучающихся.

5. Основные разделы дисциплины:

Тема 1. Философское содержание понятия формы в связи идейных и вещественных факторов художественного произведения.

Тема 2. Семиотические факторы формы в категориях знакообразования.

Тема 3. Факторы назначения и материала в композиционной структуре формы.

Тема 4. Категория референта в трактовке образного содержания формы в искусстве.

Тема 5. Категория стиля в формообразовании произведения.

Тема 6. Форма произведения как основание морфологии искусства.

Тема 7. Средства изображения, средства выражения и образное содержание искусства.