

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева

_____ 29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Статус дисциплины – базовая
Учебный план 2018 года*

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские)занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские)занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3,4	6,7	108/ 3	66	34	32	42	Зачёт (7)	3,4	6,7	108/ 3	12	6	6	96	-	Зачёт (7)
Всего		108/ 3	66	34	32	42	Зачёт (7)	Всего		108/ 3	12	6	6	96	-	Зачёт (7)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал _____ Д. А. Котилевский, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»).

Протокол № 1 от 28.08 2019 г. Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ И. А. Федоричева

_____ 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СИНТЕЗА ИСКУССТВ**

*Уровень основной образовательной программы – бакалавриат
Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств
Статус дисциплины – базовая
Учебный план 2018 года*

Описание учебной дисциплины по формам обучения

		Очная						Заочная								
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские)занятия, час.	Самост. работа, час..	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские)занятия, час.	Самост. работа, час..	Контрольная работа	Форма контроля
3,4	6,7	108/ 3	66	34	32	42	Зачёт (7)	3,4	6,7	108/ 3	12	6	6	96	+	Зачёт (7)
Всего		108/ 3	66	34	32	42	Зачёт (7)	Всего		108/ 3	12	6	6	96	+	Зачёт (7)

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учётом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал _____ Д. А. Котилевский, преподаватель кафедры теории искусств и эстетики.

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»).

Протокол № _____ от _____ 2019 г. Зав. кафедрой _____ И. Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Основы синтеза искусств» входит в вариативную часть ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата) и изучается на протяжении шестого семестра 3 курса и седьмого семестра 4 курса, направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение и т. д.).

Итоговый контроль в форме зачёта.

Программа состоит из двух тематических модулей. В первой части рассматриваются теоретические основы синтеза искусств в художественной практике, во второй части – формообразующий принцип синтетических средств искусства.

Курс «Основы синтеза искусств» органически связан с общепрофессиональными, специальными дисциплинами и с дисциплинами специализации учебного плана: «История архитектуры», «Основы НИР», «Искусствоведение и художественная критика», «Этика и эстетика», «Анализ памятников искусства» и др. Его изучение связано с необходимостью формирования представлений о современных научных представлениях теории искусств, об основных задачах искусствоведения, классификации видов и форм произведений искусства.

В рамках курса студенты знакомятся с особенностями развития синтетических видов искусства в разные эпохи. Прослеживают тесную взаимосвязь между развитием художественной деятельности человека и социально-экономическими условиями существования общества в разные исторические моменты.

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 34 часов для очной формы обучения и 6 часов для заочной формы обучения; семинарские занятия – 32 часов для очной формы обучения и 6 часа для заочной формы обучения, а также самостоятельная работа – 42 часов для очной формы обучения и 96 часов для заочной формы обучения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – формирование у студентов понимания особенностей и уровней синтеза разных типов искусств, их взаимообусловленность, типологию и композиционный смысл такого синтеза; сформировать навыки анализа синтетических видов искусства,

Задачи:

- актуализация и синтез знаний, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов;
- формирование понятийного аппарата, связанного с освоением теории синтеза;
- развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации;
- развитие навыков творческого мышления на основе анализа трудов предшественников и художественных произведений;
- овладение культурой профессионального мышления;
- развитие умений логически формулировать своё видение проблем искусствоведения;
- умение анализировать и оценивать методы синтеза искусств их типологию и обоснованность;

- развитие мировоззренческой культуры студентов, способности решать мировоззренческие проблемы;
- подготовка к активной общественной жизни;
- воспитание у студентов общечеловеческих духовных ценностных ориентаций, терпимого отношения к эстетическим воззрениям и позициям других сторон с позиций гуманизма;
- развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации, приёмов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- развитие навыков творческого мышления на основе работы с репродукциями материальных памятников искусства;
- овладение культурой мышления, умением логически формулировать своё видение проблем теории искусства и эстетики, анализировать и оценивать способов их решения;
- подготовка студентов к самостоятельному решению профессиональных задач, связанных со спецификой специальности;
- усиление мотивации обучения, активизации творческого потенциала студентов;
- совершенствовать навыки научно-исследовательской деятельности в области искусствознания.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Основы синтеза искусств» относится к вариативной части ООП ГОС ВО (уровень бакалавриата). Данному курсу должно предшествовать или сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «История музыки», «История мирового театра», «История кино-телеискусства», «Мировая литература», «Русская литература», «Современная литература», «История декоративно-прикладного искусства», «Искусствоведение и художественная критика», «Этика эстетика», «История русского искусства», «Художественные стили», «История архитектуры», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Основы синтеза искусств».

Изучение дисциплины «Основы синтеза искусств» способствует успешному овладению студентами такими дисциплинами как «Проблемы современной арт-критики», «Современная художественная практика» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина способствует формированию следующих компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-2	способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-5	способностью к коммуникации в устной и письменной формах на государственных и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
ОК-6	способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия
ОК-7	способностью к самоорганизации и самообразованию

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	способностью к восприятию искусства как системы и его связей с гуманитарными, социальными и естественными науками
ОПК-2	способностью к научному пониманию соотношения теории и практики в искусстве, применению в практической деятельности достижений науки и практики в области искусства
ОПК-4	готовностью свободно ориентироваться в литературе по профилю деятельности
ОПК-6	способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной безопасности

Профессиональные компетенции (ПК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-2	способностью понимать социально-психологические и социально-экономические факторы, влияющие на культурное потребление
ПК-4	способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки; искусствоведческие, исторические, культурологические, психолого-педагогические подходы в исследовании искусства, с привлечением современных информационных технологий
ПК-6	способностью осознавать художественную критику как деятельность направленную на повышение качества художественного продукта
ПК-7	способностью создавать собственный авторский текст в разных жанрах художественной критики
ПК-9	способностью воплотить в результатах деятельности свою индивидуальность

В результате изучения дисциплины «Основы синтеза искусств» студенты должны **знать**:

- состояние и основные проблемы теории синтеза искусств;
- основные теоретические положения представителей современной эстетики и искусствоведения;
- современные техники и технологии арт-пространства;
- персоналии деятелей современного искусства.

Овладев курсом, студенты должны **уметь**:

характеризовать:

- происхождение и тенденций направлений синтеза искусства;
- основные эстетические проблемы в теории синтеза искусства;
- специфику художественных практик в системном анализе различных синтетических искусств;
- современные арт-практики и новые тенденции будущего искусства.

анализировать:

- теоретические основы современных тенденций в синтезе искусства;
- особенности художественных техник и приёмов как выражение практики синтеза искусств;
- произведения синтетических видов искусства с точки зрения их эстетической, нравственной и художественной ценности.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем <i>l</i>	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	с	с.р.		л	с	с.р.
2	3	4	5	6	7	8	9	
Раздел I. Общая теория синтеза искусств (VI семестр)								
Тема 1. Категориальный аппарат теории искусства.	18	5	4	7	18	2	-	16
Тема 2. Виды искусств и способы их синтеза в историческом, культурном и художественном аспекте.	16	6	6	7	16	1	1	14
Тема 3. Анализ и синтез, как методы эстетического освоения действительности.	20	6	6	7	20	1	1	18
Всего часов по разделу	54	17	16	21	54	4	2	48
Раздел II. Синтез как формообразующий принцип композиции (VII семестр)								
Тема 4. Типы сочетания искусств в художественной практике.	16	6	4	7	16	1	-	15
Тема 5. Использование синтеза искусств для формирования художественного образа.	18	6	6	7	18	-	2	16
Тема 6. Современные технологии и синтез искусств.	20	5	6	7	20	1	2	17
Всего часов по разделу	54	17	16	21	54	2	4	48
ВСЕГО часов по дисциплине	108	34	32	42	108	6	6	96

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел I

Тема 1. Категориальный аппарат теории искусства.

Предмет, основные цели и задачи курса. Теория (от греч. *theoria* – рассмотрение, исследование), система основных идей, в той или иной отрасли знания; форма познания, дающая целостное представление о закономерностях и существенных связях действительности. Теория как форма исследования и как образ мысли существует только при наличии практики.

Искусство – как художественное творчество в целом. Понятие об искусстве с разных сторон человеческого познания. Представление А.Ф. Лосева о сущности искусства и эстетических воззрениях. Понятие о методе, о критике и об искусствоведческом анализе.

Теория искусства как источник методологии творческой деятельности человека. Эстетика как наука об искусстве. Категории эстетики, их взаимосвязи. Работы классиков философии, эстетики, искусствознания И. Кант, Г. Гегель, П. Флоренский.

Тема 2. Виды искусств и способы их синтеза в историческом, культурном и художественном аспекте.

Различные классификации искусств, существующие в историческом процессе. Классификации искусств исходя из практической значимости для исследователя.

Современная академическая классификация искусств:

- пластические (объемно-пространственные);
- динамические (темпоральные);
- синтетические (включающие признаки первых двух).

Синтез может осуществляться на разных уровнях: внутри вида искусства (например, использование методов документального кино — хроники, репортажа и т. д. — в игровом фильме) и между искусствами (например, введение кинематографического изображения в театральное действие). Общественная потребность в более широком и целостном отражении действительности рождает объединение видов искусства в новый синтетический вид. Часто именно синтез делает более активной роль публики, например, в народных празднествах, шествиях, триумфах, карнавалах, в различных ритуальных действиях (античные Дионисии), участники которых являются одновременно зрителями и авторами. Различным может быть соотношение между участвующими в синтезе искусствами. Один вид может полностью доминировать, подчиняя себе другие (например, древнеегипетская архитектура подчиняет себе скульптуру и живопись); всеобщее значение может приобрести качество, присущее одному из искусств (например, «архитектоничность» пластических искусств в классицизме, «пластичность» в древнегреческом искусстве, «живописность» в барокко).

Как в отдельные исторические эпохи, так и в соответствии с конкретным замыслом художника виды искусства могут тесно срастаться между собой (архитектура и скульптура готики), гармонично дополнять друг друга (в эпоху Возрождения) и находиться в контрастном сопоставлении (во многих сооружениях XX в.).

Вспомним, что Кант различал три типа искусств, Гегель в основу своей “Эстетики” положил анализ пяти искусств, пять “великих искусств” взял за основу “Философии искусства” И. Тэн. Однако В. Вундт видит только две формы художественной деятельности, О. Шпенглер, А. Тойнби, Б. Кроче и др. вообще отрицают возможность видовой классификации. Десять основных видов называют Ю. Лукин и А. Скатерщиков; В.

Ванслов — в одной книге перечисляет двенадцать отдельных видов, в другой доводит их число до тринадцати. Л. Зеленев и Г. Куликов насчитывают восемь моноискусств. В. Кожин строит общую схему типов и видов искусства, включающую пятнадцать наименований. Каган избегает перечисления основных видов искусства, предлагая концепцию девяти видов творческой деятельности (или семейств искусств).

Потребность в новых творческих резервах определила появление таких видов искусства, как театр, кино и родственные им временно-пространственные искусства, которые синтетичны по своей природе. Они объединяют творчество драматурга (сценариста), актёра, режиссёра, художника, а в кино также оператора; в музыкальном театре драматическое искусство выступает в единстве с вокальной и инструментальной музыкой, хореографией и т. д. искусство режиссёра эстетически объединяет компоненты художественного театрального или кинематографического произведения в новое целое.

Три уровня синтез искусств: эклектический, синергический и композиционный.

Тема 3. Анализ и синтез, как методы эстетического освоения действительности.

Анализ и синтез - необходимые составляющие всякой созидательной деятельности. Но если понятие анализа всегда однозначно, то относительно категории «синтез» этого сказать нельзя. Синтез, применяемый во всех областях деятельности, в сфере искусства обретает двоякую трактовку.

Во-первых, в художественной деятельности композиционный синтез служит основным методом творческого процесса.

Во-вторых, синтез используется как специфическая форма органического соединения разных видов искусств, которое и получило постоянное определение «синтез искусств».

Величайшее открытие нашего времени — теория и методология системного подхода даёт возможность по-новому взглянуть на проблему. Системный подход означает рассмотрение некоего множества предметов или явлений как единого целого, в котором его строго определённые части (структурные элементы) образуют детерминированные целым связи и взаимодействия, порождающие новые интегративные качества.

Синтез искусств как форма существования произведений композиционного синтеза и метода творчества. Поэтому, когда речь идёт о создании целостно-структурированного произведения – композиционного строя произведения, - обе трактовки понятия синтеза уместны, необходимы и актуальны.

РАЗДЕЛ II

Тема 4. Типы сочетания искусств в художественной практике.

Синтез искусств в художественной практике. Социальные, культурные, художественные аспекты, лежащие в основе творческой деятельности де-факто основаны на принципах синтеза искусств, т.е. общекультурные тенденции, определяют её формирование.

Синтетические методы искусств – создание качественно нового художественного продукта посредством органичного соединения искусства или видов искусства в единое новое целое. Этой проблематикой занимались теоретики в области теории искусства Кант, Гегель, Батте, Мендельсон, Гердер, Шлегель, Шеллинг и др.

Что касается неполноценных, “внешних”, в отличие от “теоретических”, как считал Гегель, чувственных восприятий, то соответствующие им искусства давно реально существуют в бытовой практике.

Предложенные представителями психологического направления концепции видовой классификации искусств (Батте, Зульцер, Гердер и др. до Ю.Колпинского) оказываются неудовлетворительными по той же причине: они не выделяют и не определяют структурный уровень элементов в системе.

Основой для определения элементарных видов искусства должны служить, на наш взгляд, не обыденные представления о пяти органах чувств (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус), а психологические модальности чувственного восприятия, т.е. высшие когнитивные функции.

Синтез в творческом процессе предполагает рассматривать будущий арт-объект, как носитель идейного или художественно-образного содержания, который должен повысить уровень экологичности культуры на всех уровнях. От художественного образа единичного произведения до гармоничного взаимодействия произведений искусства, во всей среде обитания элементов культуры. От «вещь в себе», от самоценности художественного артефакта к обобщённой к гармоничной художественной реальности.

Синкретические формы искусства, формы «досинтетического» подхода к творческой деятельности сегодня не могут составить конкуренцию медиуму массмедиа в конкуренции за внимание зрителя.

Конечное явление не сводится к сумме составляющих его компонентов, оно обобщает такие их свойства как идейно мировоззренческое, образное и композиционное единство, общность участия в художественной организации пространства, времени и образов, позволяя оказывать многостороннее когнитивное и психо-эмоциональное воздействие на сознание человека-зрителя.

Объединение искусств в новый синтетический вид происходит из-за потребности общества в более широком, всеохватывающем освоении и изображении действительности.

Практика синтеза различных выразительных средств в одном произведении искусства, понимание значения психофизиологических особенностей человеческого восприятия. Понятие «гармонии» в синтезировании выразительных средств (форма, цвет, тон, пространство и т.д.).

Тема 5. Использование синтеза искусств для формирования художественного образа.

Любой предмет как неопознанный объект предстаёт перед нами как тайна синтеза. Искусство только объясняет, само оно не может быть объяснено.

Проблема синтеза — это проблема выявления художественной ценности. Синтетическая природа искусства присуща любому его произведению. Например, в живописи – картина состоит из колористических пятен определяющих некие образы на холсте, она заключается в раму, и размещается в пространстве и комплексно воздействует на зрителя. Подобные синтетические аспекты присущи всем без исключения формам искусств.

Современные и традиционные средства донесения смыслов до зрителя, реализации инновационных технологий в творчестве – вот генеральная тенденции развития формотворчества. Логика развития художественных практик во все эпохи приводит к образованию «современного стиля».

Психологический подход к видовому строению и синтезу искусств открывает большие перспективы для изучения синтеза искусств. Формирование художественного образа необходимо рассматривать как воплощение идей автора в визуально-коммуникативном синтетическом поле, современные тенденции синтеза динамических и пластических выразительных средств.

Тема 6. Современные технологии и синтез искусств.

Интерактивность в современной жизни и цивилизации XXI в. все больше и больше приобретает свою актуальность и связана с активным использованием электронных технологий во всех сферах человеческой деятельности: в науке, производстве, образовании, в том числе в художественной подготовке молодых специалистов, связанных теорией и практикой искусства. В этой связи особую актуальность приобретает явление «интерактивности», способствующее раскрытию нового художественного образа современности.

Медийная мифологема и сопутствующий феномен тиражирования в культуре как новый виток «пещерного синкретизма». Понятие интерактивного искусства – сравнительно новое художественное явление, теоретически обоснованное к концу XX в., тесно связано с интерактивными технологиями, техническими электронными свойствами компьютерных систем и их программным обеспечением. В категорию синтеза входит новая трактовка художественной составляющей пластических искусств, из которого рождается новое художественное образное и композиционное единство произведений искусства, активно изменяющегося в пространстве и времени.

Современная система искусств, место, которое в ней занимают различные виды художественного творчества, рождение новых искусств, взаимоотношения между старыми и новыми искусствами (например, между театром, кинематографом и телевидением) выражают сложность и многогранность жизни общества и эстетических потребностей современного человека. Современная система искусств отличается некоторыми существенными особенностями. В наше современное время человек не останавливается на достигнутом, его мировоззрение расширилось уже за рамки предела- мышление, разум и фантазия человека – это бесконечность. Поэтому можно сказать, что главная проблема синтеза искусств состоит в том, что время и череда событий происходит настолько быстро и непрерывно, что слияние стилей вызывают очень сумбурную и неопределённую картину.

Для того, чтобы разобраться в этом многообразии необходимы специалисты, которые смогут анализировать произведения синтетических видов искусства с точки зрения их эстетической, нравственной и художественной ценности.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Категориальный аппарат теории искусства.

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:

1. Перечислите и охарактеризуйте категории эстетики.
2. Понятие творчества, искусства, красоты гармонии,
3. Основные функции теории искусства.
4. Что изучает эстетика, её место в системе философии.
5. Метод, методика, технология и другие понятия которыми оперирует теория искусств.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.

Литература: [[1](#), [2](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [9](#), [11](#), [20](#), [22](#)]

Тема 2. Виды искусств и способы их синтеза в историческом, культурном и художественном аспекте.

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:

1. Какие классификации видов искусств используются в теории искусств и эстетике?
2. Что является признаком, по которому делят искусства на виды в современной академической теории?
3. Характеристика и отличительные особенности синкретического искусства.
4. Основные уровни синтеза искусств, их характеристики.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить иллюстрированный доклад (3-5 минут) с структурно-формальным анализом произведения синтетического вида искусства (на выбор студента).

Литература: [[1](#), [2](#), [4](#), [5](#), [6](#), [14](#), [19](#)]

Тема 3. Анализ и синтез, как методы эстетического освоения действительности.

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:

1. Диалектические взаимоотношения анализа и синтеза в творчестве.
2. Эстетический опыт, формы его проявления.
3. Основные методы познания.
4. Разнообразные методы анализа окружающей действительности.
5. Дедукция и индукция как основные формы научного и творческого мышления.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить письменно демонстрацию примеров методов познания (дедуктивные, индуктивные выводы, другие методы анализа информации) относящуюся к эстетическому опыту.

Литература: [[1](#), [2](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [9](#), [10](#), [11](#), [20](#), [22](#)]

Тема 4. Типы сочетания искусств в художественной практике.

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:

1. Формообразующая роль синтеза в создании художественного образа.
2. Синкретические формы искусства в современности.
3. Психологические модальности чувственного восприятия.
4. Субъективное восприятие и понимание его роли в когнитивно-эстетических процессах.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить доклад о воззрениях на проблему синтеза искусств Канта, Гегеля, Батте, Мендельсона, Гердера, Шлегеля, Шеллинга, Чюрлёниса, Шаляпина и др. (автор на выбор студента).

Литература: [[1](#), [2](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [9](#), [10](#), [13](#), [15](#), [20](#), [28](#)]

Тема 5. Использование синтеза искусств для формирования художественного образа.

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:

1. Понятие художественного образа.
2. Понятие «гармонии» в синтезировании выразительных средств (форма, цвет, тон, пространство и т.д.).
3. Роль образности в художественной практике.
4. Роль синтеза искусств в отражении мифопоэтической модели мира.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Подготовить визуальную презентацию и анализ произведения пластического искусства с явными признаками формообразующей роли синтеза искусств.

Литература: [[9](#), [10](#), [13](#), [15](#), [20](#), [28](#)]

Тема 6. Современные технологии и синтез искусств.

Вопросы для подготовки к семинарским занятиям:

1. Вызовы цифровой медийной культуры.
2. Существенные особенности современной система искусств.
3. Синтеза – новая трактовка художественной составляющей современных пластических искусств.
4. Понятие об интерактивных синтетических искусствах.

Выполнить:

1. Подготовить (устно) ответы на вопросы.
2. Устное (опционально иллюстрированное) сообщение на тему «Особенности эмоционально-чувственного восприятия современного искусства».

Литература: [[9](#), [10](#), [13](#), [15](#), [20](#), [27](#), [28](#)]

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

Реферативная работа студентов является дополнительным методом проверки и закрепления знаний. Подготовка реферата обязательна в случае пропуска или

неудовлетворительного результата изучения студентом отдельных тем. Подготовка реферативного сообщения может быть добровольной инициативой студента с целью повысить текущую оценку.

Реферат может быть сдан в виде печатной формы, либо доложен и защищён на семинарском занятии. Допускается использование иллюстративного материала и применение современных аудиовизуальных форм презентации.

Темы рефератов определяются педагогом индивидуально, исходя из текущей успеваемости студента. Тематика рефератов может быть расширена, рекомендуются следующие темы:

1. Понятие об искусстве с разных сторон человеческого познания.
2. Методы познания в теории искусств.
3. Архаичные искусства как отражение синкретического художественного сознания.
4. Храмовое искусство, как пример раннего синтеза искусств.
5. Классификация видов искусств, их отличительные, «видовые» черты.
6. Иерархия выразительных средств в пластических и динамических искусствах.
7. Различные классификации искусств, существующие в историческом процессе.
8. Диалектические взаимоотношения анализа и синтеза в творчестве.
9. Методы синтеза искусств в современной художественной практике.
10. Особенности синтеза визуальных стимулов в условиях «медийного шторма».
11. Творчество М. Чюрлениса как источник заимствования аналогий для синтетических решений в современном искусстве.
12. Синтез и эклектика в изобразительном искусстве постмодерна.
13. Понятие «гармонии» в синтезировании выразительных средств (форма, цвет, тон, пространство и т.д.).
14. Роль синтеза искусств в отражении мифопоэтической модели мира.
15. Антропный принцип как текущая парадигма художественной деятельности.
16. Понятие «современное искусство». Основные подходы к терминологии.
17. Инсталляция как современная форма пространственного искусства.
18. Магический реализм. Концепция абсурда. Поток сознания и автоматизм.
19. Видео-мэппинг. Виджеинг и дивиджеинг.
20. Интерактивные синтетические виды современного искусства.

7.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

Контрольная работа выполняется студентами **заочной формы обучения**. Выбор варианта в соответствии с порядковым номером в академическом журнале.

Требования к выполнению контрольной работы: работа делается в тетради на 18 листов или на 10-15 листах формата А-4. Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить ее в соответствии с планом.

Для выполнения задания необходимо изучить литературу по теме и оформить её в соответствии с планом. Изложение должно отличаться чёткостью, логичностью, грамотностью.

Вариант № 1

1. Творчество М. Чюрлениса как источник заимствования аналогий для синтетических решений в интерактивном искусстве.
2. Перечислите и охарактеризуйте категории эстетики.

Вариант № 2

1. Понятие об интерактивных синтетических искусствах.
2. Дедукция и индукция как основные формы научного и творческого мышления.

Вариант № 3

1. Характеристика и отличительные особенности синкретического искусства.
2. Основные уровни синтеза искусств, их характеристики.

Вариант № 4

1. Основные методы познания.
2. Синкретические формы искусства в современности.

Вариант № 5

1. Формообразующая роль синтеза в создании художественного образа.
2. Психологические модальности чувственного восприятия.

Вариант № 6

1. Эстетический опыт, формы его проявления.
2. Разнообразные методы анализа окружающей действительности.

Вариант № 7

1. Понятие творчества, искусства, красоты гармонии.
2. Субъективное восприятие и понимание его роли в когнитивно-эстетических процессах.

Вариант № 8

1. Классификации видов искусств в теории искусств и эстетике.
2. Понятие художественного образа.

Вариант № 9

1. Понятие «гармонии» в синтезировании выразительных средств (форма, цвет, тон, пространство и т.д.).
2. Храмовое искусство, как пример раннего синтеза искусств.

Вариант № 10

1. Предмет изучения эстетики, её место в системе философии.
2. Магический реализм. Концепция абсурда. Поток сознания и автоматизм.

Вариант № 11

1. Признаки деления искусства на виды в современной академической теории.
2. Роль синтеза искусств в отражении мифопоэтической модели мира.

Вариант № 12

1. Диалектические взаимоотношения анализа и синтеза в творчестве.
2. Существенные особенности современной системы искусств.

Вариант № 13

1. Роль образности в художественной практике.
2. Диалектические взаимоотношения анализа и синтеза в творчестве.

Вариант № 14

1. Основные функции теории искусства.
2. Синтез – новая трактовка художественной составляющей современных пластических искусств.

7.4 ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Понятие творчества, искусства, красоты гармонии.
2. Методы эстетического познания окружающей действительности.
3. Искусство и ремесло. Метод и технология.
4. Классификации видов искусств используются в теории искусств и эстетике.
5. Характерные признаки видов искусства в современной академической теории.
6. Место эстетики в системе философии искусства.
7. Охарактеризуйте основные категории эстетики.
8. Характеристика и отличительные особенности синкретического искусства.
9. Основные уровни синтеза искусств, их характеристики.
10. Диалектические взаимоотношения анализа и синтеза в творчестве.
11. Эстетический опыт автора, формы его проявления в художественной практике.
12. Дедукция и индукция как основные формы научного и творческого мышления.
13. Примеры синкретического искусства, их анализ.
14. Психофизиология человеческого восприятия, его роль в художественной практике.
15. Понятие художественного образа.
16. Роль синтеза искусств в отражении мифопоэтической модели мира.
17. Иерархия выразительных средств в пластических и динамических искусствах.
18. Психофизиология восприятия как фактор гармонизации примитивных стимулов выразительных средств.
19. Понятие о монументально-декоративном искусстве.
20. Творчество М. Чюрлениса как источник заимствования аналогий для синтетических решений художественной практике.
21. Антропный принцип как текущая парадигма художественной деятельности.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Основы синтеза искусств» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой с использованием презентаций. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия, с целью самоконтроля отвечают на тестовые вопросы в конце лекции.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия и для самоконтроля. Помимо устной работы, проводится защита сообщений по теме семинарского занятия, сопровождающаяся обсуждением и оцениванием. Кроме того, в ходе семинарского занятия проводится тестирование в разных формах (ответить на готовые вопросы, составить тестовые вопросы самостоятельно), предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения, дискуссии, написание эссе с целью развития творческого потенциала.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Студент глубоко и в полном объёме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач
Хорошо (4)	Студент знает программный материал, грамотно и по сути излагает его в устной или письменной форме, допуская незначительные неточности в утверждениях, трактовках, определениях и категориях или незначительное количество ошибок. При этом владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических задач.
Удовлетворительно (3)	Студент знает только основной программный материал, допускает неточности, недостаточно чёткие формулировки, непоследовательность в ответах, излагаемых в устной или письменной форме. При этом недостаточно владеет умениями и навыками при выполнении практических задач. Допускает до 30% ошибок в излагаемых ответах.
Неудовлетворительно (2)	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы.

10.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Баттистини М. Символы и аллегории. Визуальные коды понятий в произведениях изобразительного искусства / пер. с итал. В. Ю. Траскин. — М. : Омега, 2008. — 384 с.](#)
2. [Бердяев Н. Философия свободы. Смысл творчества / Н. Бердяев. — М. : Правда, 1989. — 608 с.](#)
3. [Борев, Ю.Б. Эстетика: учебник / Ю.Б. Борев – М. : Высшая школа, 2002. – 511 с.](#)
4. [Бычков В. В. Эстетика : учебник. / В. В. Бычков. — М. : КНОРУС, 2012. — 528 с.](#)
5. [Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В четырех томах. Т. 1 : Лекции по эстетике / Г. В. Ф. Гегель; пер. В. Столпнера. — М. : Искусство, 1968. — 330 с.](#)
6. [Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В четырех томах. Т. 2 : Лекции по эстетике / Г. В. Ф. Гегель; пер. В. Столпнера. — М. : Искусство, 1969. — 324 с.](#)
7. [Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В четырех томах. Т. 3 : Лекции по эстетике / Г. В. Ф. Гегель; пер. В. Столпнера. — М. : Искусство, 1971. — 623 с.](#)
8. [Гегель Г. В. Ф. Эстетика. В четырех томах. Т. 4 : Лекции по эстетике / Г. В. Ф. Гегель; пер. В. Столпнера. — М. : Искусство, 1973. — 667 с.](#)
9. [Гете И. В. Об искусстве / И. В. Гете. — М. : Искусство, 1975. — 623 с.](#)
10. [Гулыга А. В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке / А.В. Гулыга. – СПб.: Алетейя, 2000 — 447 с.](#)
11. [Кант И. Критика способности суждения / И. Кант. – М., 1994. – 368 с.](#)
12. [Кривцун О. А. Эстетика: учебник / О. А.Кривцун. – М., 2000. – 434 с.](#)
13. [Крюковский Н. И. Основные эстетические категории. Опыт систематизации / Н. И.Крюковский. – М.: Изд-во БГУ, 1974. - 288 с.](#)
14. [Крючкова В. А. Антиискусство : Теория и практика авангардистских движений. — М. : Изобраз. искусство, 1984. — 304 с. — Искусство и борьба идеологий.](#)
15. [Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В. В. Бычкова. — М. : РОС-СПЭН, 2003. — 607 с.](#)
16. [Лосев А.Ф. История эстетических категорий / А. Ф. Лосев, В. П. Шестаков. – М., 1965. – 374 с.](#)
17. [Турчин В. С. По лабиринтам авангарда. / В. С. Турчин. — М. : МГУ, 1993. — 248 с.](#)
18. [Флоренский П. Собрание сочинений: статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии / П. Флоренский. — М. : Мысль, 2000. — 448 с. — Философское наследие; Т. 131.](#)
19. [Янсон Х. В. Основы истории искусств / Х. В. Янсон, Э. Ф. Янсон. — С.-Петербург : АОЗТ ИКАР, 1996. — 514 с.](#)

Дополнительная литература:

20. [Бычков В.В. Эстетика поздней античности / В.В. Бычков. – М., 1981. – 326 с.](#)
21. [Воеводин А. П. Эстетическая антропология / А. П. Воеводин. — Луганск : РИО ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2010. — 368 с.](#)
22. [Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного / Г.-Г. Гадамер. – М., 1991.](#)
23. [Ингарден Р. Исследования по эстетике / Р.Ингарден. — М. : Иностранная литература, 1962. — 574 с.](#)
24. [Кант И. Критика практического разума. / И. Кант. — М. : Эксмо, 2015. — 91 с.](#)
25. [Кант И. Сочинения : в 6 т.. Т.4, Ч.1 / И. Кант. — М. : Мысль, 1963. — 532 с.](#)

26. [Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т.1 : Ранняя классика / А. Ф. Лосев ; сост. А. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкого. — М. : АСТ, 2000. — 624 с.](#)
27. [Лосев А. Ф. История античной эстетики. Т.4 : Аристотель и поздняя классика / А. Ф. Лосев ; сост. А. А. Тахо-Годи, В. П. Троицкого. — М. : АСТ, 2000. — 880 с.](#)
28. [Никитич Л.А. Эстетика: учебник / Л. А. Никитич. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. — 439 с.](#)
29. [Сумерки богов / сост. и ред. А. А. Яковлева. — М. : Политиздат, 1990. — 398 с.](#)
30. [Эстетика : Вчера. Сегодня. Всегда. Вып. 5 / отв. ред.В.В. Бычков, Н.Б. Маньковская. — М. : ИФ РАН, 2012. — 184 с.](#)

Интернет-источники:

31. Адорно, Т.В. Эстетическая теория / Т.В. Адорно. – М., 2001. Режим доступа: <http://yanko.lib.ru/books/cultur/adorno-asthetische-theorie.htm>.
32. История эстетической мысли. В 6-ти т. Т. 2. Средневековый Восток. Европа XV — XVIII веков. / Ин-т философии АН СССР; Сектор эстетики. — М.: Искусство, 1985.— 456 с.- Режим доступа: http://yanko.lib.ru/books/cultur/hist_of_aesth_of_mind2-ru=a.htm.
33. Салеев В. А. Эстетика : краткий курс / В. А. Салеев. – Минск, 2012. .- Режим доступа: https://texts.news/estetika_1599/osnovyi-estetiki-ucheb.html.
34. Национальная философская энциклопедия: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://terme.ru/>.
35. Философский портал [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.philosophy.ru/>.
36. Электронная библиотека по философии. Этика эстетика: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/e0033_1.shtml
37. Электронная гуманитарная библиотека: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.gumfak.ru/>.
38. История искусств. Живопись, графика, скульптура, архитектура от древности до XX века. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://history-ofart.livejournal.com/679025.html>.
39. Библиотека с книгами по этике и эстетике. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://etika-estetika.ru/books/>.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска), персональный компьютер и видеопроектор.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

При реализации учебной программы предусмотрены следующие формы проведения занятий: изучение теоретического материала по дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями); дидактичная подача материала, эвристическая беседа и анализ, выполнение и разбор самостоятельной работы по разделам дисциплины.

В процессе преподавания дисциплины «Основы синтеза искусств» широко используются информационные технологии.