

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»

ПРИНЯТО
на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 26 августа 2025 года
протокол № 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом ректора
Московского государственного
института культуры
от 29 августа 2025 года
№ 700-О

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ ИСКУССТВА**

Специальность высшего образования
55.09.01 Режиссура аудиовизуальных искусств

Вид образовательной программы
**Режиссура неигрового кино-и телефильма
(документального, научно-популярного)**

Квалификация
**Режиссер аудиовизуальных искусств высшей квалификации.
Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе**

Форма обучения **очная**

1. Общие положения

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного понимания места искусства в жизни общества и человека, соотношения в произведении искусства материального и идеального аспектов, своеобразия художественного творчества, особенностей художественного воспитания в современном мире.

Задачи дисциплины:

раскрыть суть художественных процессов европейской и отечественной истории, показать место и роль многообразных форм художественного творчества в общеевропейском культурном пространстве;

проследить эволюцию и основные тенденции в развитии художественного мышления;

показать преемственность и взаимосвязь в развитии европейского изобразительного искусства различных эпох и народов;

представить историю изобразительного искусства как историю художественных эпох, стилей, направлений, видов и жанров искусства, а также познакомить обучающихся с творчеством мастеров западноевропейского искусства.

Освоение дисциплины вносит вклад в формирование у выпускника, освоившего программу ассистентуры-стажировки, следующих универсальных компетенций:

готовность овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности (УК-1);

способность видеть и интерпретировать факты, события, явления сферы профессиональной деятельности в широком историческом и культурном контексте (УК-2);

способность свободно анализировать исходные данные в области культуры и искусства для формирования суждений по актуальным проблемам профессиональной деятельности (педагогической и художественно-творческой) (УК-3).

Выпускник, освоивший дисциплину, должен:

- знать:

основные философские подходы к исследованию искусства;

основные позиции и дискуссии по поводу сущности искусства и художественного творчества;

- уметь:

овладевать информацией в области исторических и философских знаний для обогащения содержания своей педагогической и художественно-творческой деятельности;

видеть и интерпретировать факты, события, явления в области искусства, видеть тенденции его развития, оценивать их роль и значение в общественной жизни;

анализировать исходные данные в области искусства для формирования суждений по актуальным проблемам в этой области;

- владеть:

методологией философского анализа искусства;

навыками аргументированного изложения собственной точки зрения.

Освоение обучающимся дисциплины предполагает изучение материалов дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с настоящей рабочей программой дисциплины. Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, на предлагаемые ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.

2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя такие виды и формы как: конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме, посещение крупнейших музеев, галерей, изучение их постоянных экспозиций, знакомство с новыми выставками, подготовка к лекциям, к сдаче тестов, к круглому столу, к сдаче экзамена.

3. Конспектирование изучаемой литературы, аналитический обзор новой литературы по изучаемой теме

Освоение материала дисциплины обучающимися предполагает обязательную самостоятельную работу с литературными источниками.

Конспектирование изучаемой литературы включает в себя предварительное прочтение и запись основных принципиальных положений изучаемых текстов, цитирование наиболее значимых мыслей автора.

Аналитический обзор новой литературы связан с анализом журнальных статей, которые непосредственно касаются изучаемой темы, но не были представлены в основной и дополнительной литературе по причине их непосредственной публикации. Такой обзор позволяет обучающемуся проявить самостоятельность в выборе источников, которые, по его мнению, наиболее полно отражают тему в современных публикациях. Аналитический обзор проводится как в устной форме, так и в письменной форме.

4. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, а именно:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

С этой целью обучающемуся:

- необходимо внимательно прочитать материал предыдущей лекции;
- ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям с темой прочитанной лекции;
- внести дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной тетради;
- записать возможные вопросы, которые можно задать лектору по материалу изученной лекции;
- постараться уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
- узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и записать информацию, которой обучающийся владеет по данному вопросу.

5. Подготовка к круглому столу

На круглом столе обучающиеся представляют доклады в виде презентаций по изученным темам дисциплины, которые распределяются преподавателем между обучающимися с учетом их пожеланий.

Презентация - способ подачи информации, в котором присутствуют рисунки, фотографии, анимация, звук. Для подготовки презентации рекомендуется использовать программу Microsoft PowerPoint.

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

- четко сформулировать цель презентации;
- отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку представления;
- определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их;
- определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала;

подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их расположение, цвет и размер);

проверить визуальное восприятие презентации.

Практические советы по подготовке презентации:

следует готовить отдельно печатный текст, слайды, раздаточный материал;

слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и просто;

текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

рекомендуемое число слайдов: 17 - 22;

обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы выступающего, план сообщения; краткие выводы из всего сказанного, список использованных источников;

раздаточный материал должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем с исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием;

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;

раздаточный материал должен отличаться от слайдов, должен быть более информативным.

6. Подготовка к сдаче тестов, к сдаче экзамена

К сдаче тестов, к сдаче экзамена необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней изучения дисциплины. Попытки освоить учебную дисциплину накануне сдачи тестов, в период экзаменационной сессии, как правило, приносят не слишком удовлетворительные результаты.

Вступление на экзамене должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части – представить достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут слушатели.

7. Рекомендуемая литература

7.1. Основная учебная литература

Волобуев, В. А. История и философия культуры [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов и аспирантов худож. и пед. спец. Ч. 1 : Философия искусства / В. А. Волобуев ; Моск. гос. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2013. - 63 с. - Библиогр.: с. 60-62. - 40-.

Ильина, Т. В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней [Текст] : учеб. для акад. бакалавриата / Т. В. Ильина ; С.-Петербург. гос. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 444 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Кн. доступна в электрон. библ. системе biblio-online.ru. - Библиогр.: с. 437-444. - ISBN 978-5-9916-4899-8 : 559-98; 1125-.

Буслаев, Ф. И. Сочинения по археологии и истории искусства. Том 1 [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ф. И. Буслаев ; Буслаев Ф.И. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-37956-9.

Буслаев, Ф. И. Сочинения по археологии и истории искусства. Том 2 [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Ф. И. Буслаев ; Буслаев Ф.И. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-37957-6.

Основы теории и истории искусств. Музыка. Литература [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под науч. ред. Т. С. Паниотовой ; [авт. кол.: Т. С. Паниотова, Г. Р. Тараева, Н. И. Стопченко, А. В. Кузнецова] . - Москва : Лань", ""Планета музыки, 2016. - 448 с. - Рекомендовано Институтом философии и социально-политических наук Южного федерального университета в качестве учебного пособия для студентов направления «Культурология». - ISBN 978-5-8114-1989-0.

7.2. Дополнительная учебная литература

Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник / Т. В. Ильина. - Изд. 4-е ; стереотип. - М. : Высш. шк., 2008. - 366, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 358-361. - ISBN 978-5-06-003416-5 : 541,09-; 617-; 679-.

Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство / Т. В. Ильина. - Изд. 3-е ; перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2007. - 405, [2] с. : ил. - Библиогр.: с.386- 392. - ISBN 978-5-06-003705-0 : 563,09-.

Оганов, А. А. Теория искусства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Оганов, И. Г. Хангельдиева. - Москва : б. и, 2011. - 257 с.

Гнедич, П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 1 - От древности до эпохи Возрождения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич ; Гнедич П.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31030-2.

Гнедич, П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 2 - Эпоха Возрождения [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич ; Гнедич П.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31031-9.

Гнедич, П. П. История искусств в 3 томах. Зодчество, живопись, ваяние. Том 3 - От Эпохи Возрождения до наших дней [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31130-9.

Гнедич, П. П. История искусства с древнейших времен [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / П. П. Гнедич ; Гнедич П.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31032-6.

Винкельман, И. И. История искусства древности [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / И. И. Винкельман. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-37931-6.

Сомов, А. И. История изящных искусств: Лекции профессора А.И. Сомова [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / А. И. Сомов ; Сомов А.И. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31129-3.

Тэн, И. Философия искусства. Живопись Италии и Нидерландов : Лекции, читанные в Школе изящных искусств в Париже / И. Тэн. - М. : Изобр. искусство, 1995. - 158, [1] с. - ISBN 5-85200-088-4 : 43-40-.

Бранский, В. П. Искусство и философия : Роль философии в формировании и восприятии художественного произведения на примере истории живописи / В. П. Бранский. - Калининград : Янтарный сказ, 1999. - 703 с. : ил. - ISBN 5-74406-0192-4 : 182-.

Лихачев, Д. С. Очерки по философии художественного творчества / Д. С. Лихачев ; РАН, Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом). - 2-е изд., доп. - СПб. : Рус.-Балт. информ. центр БЛИЦ, 1999. - 190, [1] с. - (Русский ПЕН-Клуб). - ISBN 5-86789-089-9 : 20-.

Шеллинг, Ф. В. Философия искусства / Ф. В. Шеллинг ; Под общ. ред. М. Ф. Овсянникова; Пер. с нем. П. С. Попова. - М. : Мысль, 1999. - 607 с. - (Классич. филос. мысль). - ISBN 5-244-00906-0 : 67-.

Махлина, С. Т. Семиотика культуры и искусства: Опыт энциклопедического словаря. Ч. I : А - Л / С. Т. Махлина ; С-Петербург. гос. ун-т культуры и искусств. - СПб., 2000. - 254 с. - (В помощь изучающим семиотику). - 20-.

Волобуев, В. А. Основные концепции искусства в западноевропейской эстетике : монография / В. А. Волобуев ; [Моск. гос. ун-т культуры и искусств]. - М. : МГУКИ, 2001. - 296 с. - б. ц.

Ильина, Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство : Учеб. для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2002. - 368 с. : ил. - Библиогр.: с.386-394. - ISBN 5-06-003416-X : 107-.

Ильина, Т. В. История искусств. Отечественное искусство : Учеб. для вузов / Т. В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 2003. - 405, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 386-394. - ISBN 5-06-003705-3 : 114-.

Гнедич, П. П. История искусств. Высокое Возрождение. Живопись. Скульптура.

Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 142, [1] с. : ил. - ISBN 5-699-09394-X : 122-.

Сарабьянов, Д. В. История русского искусства конца XIX - начала XX века / Д. В. Сарабьянов. - М. : Аст-Пресс: Галарт, 2001. - 301, [2] с. : ил. - ISBN 5-269-00981-7 : 428-.

Эстетика и теория искусства XX века : [учебник] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ; Федер. агенство по культуре и кинематогр.; Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 516, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-238-5 : 350-.

Гнедич, П. П. История искусств. Древняя и Московская Русь : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-10217-5 : 100-.

Гнедич, П. П. История искусств. Античность. Древняя Греция и Рим : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-10218-3 : 110-.

Гнедич, П. П. История искусств. Древний Египет и Древний Восток : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-09392-3 : 110-.

Гнедич, П. П. История искусств. Западноевропейское барокко. Классицизм : Живопись. Скульптура. Архитектура / П. П. Гнедич. - М. : Эксмо, 2005. - 141, [2] с. : ил. - ISBN 5-699-10847-5 : 120- ; 160.

История русского и советского искусства : учеб. пособие / под ред. Д. В. Сарабьянова. - М. : Высш. шк., 1979. - 380, [3] с. : ил. - ISBN 80101-472 : 2-00-.

История русского и советского искусства : учеб. пособие / авт.: М.М. Алленов и др. - Изд. 2-е ; перераб. и доп. - М. : Высш. шк., 1989. - 447, [1] с. : ил. - ISBN 5-06-001441-X : 2-40-.

Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-290-3 : 825-.

Никитина, Ирина Петровна. Философия искусства : учеб. пособие / Никитина, Ирина Петровна ; М-во образования и науки РФ. - 2-е изд. ; стереотип. - М. : Омега-Л, 2010. - 559 с. - Библиогр.: с. 554-559. - ISBN 978-5-370-01424-6 : 295-90.

Малышев, И. В. Искусство и философия: от модерна к постмодерну [Текст] : [сб. ст.] / И. В. Малышев. - М. : Пробел-2000, 2013. - 98, [1] с. - ISBN 978-5-98604-352-4 : 200-.

Волобуев, В. А. Философия искусства [Текст] : монография : в 2 кн. Кн. 1 / В. А. Волобуев ; Моск. гос. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2014. - 150 с. - ISBN 978-5-243-00369-8 : 300-.

Волобуев, В. А. Философия искусства [Текст] : монография : в 2 кн. Кн. 2 / В. А. Волобуев ; Моск. гос. пед. ун-т. - М. : МГПУ, 2014. - 120 с. - ISBN 978-5-243-00369-8 : 300-.

Жидков, В.С. Социология искусства. Хрестоматия [Электронный ресурс] / В. С. Жидков, Т.

А. Клявина ; Отв. ред. Жидков В.С., Клявина Т.А. - Москва : Прогресс-Традиция, 2010. - 493 с. - (ACADEMIA XXI. Учебники и учебные пособия по культуре и искусству). - ISBN 978-5-89826-338-6.

Божемянов, И. Н. Очерк истории развития искусств в царствование Петра Великого [Электронный ресурс] / И. Н. Божемянов ; Божемянов И.Н. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31088-3.

Кондаков, Н. П. Очерки и заметки по истории средневекового искусства и культуры [Электронный ресурс] / Н. П. Кондаков ; Кондаков Н.П. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31068-5.

Глаголь, С. С. Очерк истории искусства в России [Электронный ресурс] / С. С. Глаголь ; Глаголь С.С. - Москва : Лань, 2013. - ISBN 978-5-507-31128-6.

Прахов, А. В. Критические наблюдения над формами изящных искусств. Выпуск I [Электронный ресурс] / А. В. Прахов ; Прахов А.В. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-40687-6.

Дворжак, М. История искусства как история духа [Электронный ресурс] / М. Дворжак ; Дворжак М. - Москва : Лань", 2014. - ISBN 978-5-507-40730-9.

Стасов, В. Еврейское племя в созданиях европейского искусства [Электронный ресурс] / В. Стасов. - Москва : Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-40739-2.

Луначарский, А. В. Диалог об искусстве [Электронный ресурс] / А. В. Луначарский ; Луначарский А.В. - Москва : Лань", 2014. - ISBN 978-5-507-40748-4.

Эстетика и теория искусства XX века [Электронный ресурс] : хрестоматия / Гос. ин-т искусствознания; отв. ред.: Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2007. - 685, [1] с. - (Academia XXI). - ISBN 5-89826-290-3.

7.3 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. <http://witcombe.bcpw.sbc.edu/ARTHLinks.html> — каталог ссылок по истории искусства, музейным сайтам.
2. <http://www.artchive.com/artchive/ftptos> — каталог ссылок мастеров живописи.
3. <http://dir.yahoo.com/Arts/Artists/Masters/Painters> — каталог ссылок мастеров живописи.
4. <http://www.hermitage.ru> — Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.
5. <http://www.global-one.ru/culture/pushkin> — Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.
6. <http://www.louvre.fr> — Лувр, Париж.
7. <http://www.musee-orsay.fr>. 8081 — музей д'Орсе, Париж.

8. <http://www.nationalgallery.org.uk> — Национальная галерея, Лондон.
9. <http://www.tate.org.uk> — Галерея Тейт, Лондон.
10. <http://www.british-museum.ac.uk> — Британский музей, Лондон.
11. <http://www.smb.spk-berlin.de/d/index.html> — Государственные музеи, Берлин.
12. <http://www.culture.gr/2/21/toc/katalog.html> — каталог ссылок на сайты греческих музеев на сайте министерства культуры Греции.
13. <http://www.spanish-arts.com> — Прадо, Мадрид.
14. <http://www.museoprado.mcu.es/prado/html/ihome/html> — музей Прадо, Мадрид.
15. <http://www.uffizi.firenze.it/welcome.html> — галерея Уффици, Флоренция.
16. <http://www.arca.net/uffizi/index1.html> — галерея Уффици, Флоренция.
17. <http://www.ics.it/mimu/musei/arte.html> — художественные музеи Милана.
18. <http://www.christusrex.org/www1/vaticano/0-Musei.html> — Ватиканские музеи.
19. <http://www.christusrex.org/www1/sistine/0-Tour.html> — Сикстинская капелла.
20. <http://www.rijksmuseum.nl> — Рейксмузеум, Амстердам.
21. <http://www.nga.gov> — Национальная галерея, Вашингтон.
22. <http://www.metmuseum.org/home.asp> — Метрополитен-музей, Нью-Йорк.
23. <http://www.kfki.hu/~arthp/welcome.html> — «Европейская живопись XII — первой половины XVIII веков».
24. <http://www.sunsite.dk/cgfa> — «Европейская живопись XII–XX веков».
25. <http://www.loyono.edu/artis> — «Искусство XX века».
26. <http://www.mcad.edu/AICT/html> — «История изобразительного искусства и архитектуры» (от античности до 20 века).
27. <http://leonardo.al.ru> — «Мир Леонардо да Винчи».
28. <http://www.philosophy.ru/library/belyi/symbol.html>.
29. <http://www.philosophy.ru/library/belyi/02.html>.
30. <http://www.philosophy.ru/library/bychkov/avantgarde.html>.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующая информационная справочная система: электронно-библиотечная система eLibrary.

Доступ в ЭБС:

- ЛАНЬ Договор с ООО «Издательство Лань» Режим доступа www.e.lanbook.com Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС ЮРАЙТ, Режим доступа www.biblio-online.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ООО НЭБ Режим доступа www.eLIBRARY.ru Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

- ЭБС Руконт Режим доступа <https://lib.rucont.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС Универonline. Режим доступа <https://biblioclub.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
- ЭБС IPR Smart <https://www.iprbookshop.ru/> Неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей