

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения промежуточной аттестации
по дисциплине

«Проблемы истории, социологии, психологии искусства»

Уровень основной образовательной программы: магистратура

Направление подготовки

53.04.03 Искусство народного пения

Профиль Сольное народное пение

Разработчик:
профессор, доктор искусствоведения М.В. Москалюк

1. Перечень компетенций и планируемых результатов изучения дисциплины. Критерии оценивания результатов обучения и оценочные средства

Компетенция	Индикаторы компетенций	Критерии оценивания результатов обучения					Оценочные средства
		1	2	3	4	5	
<p>ОПК-1. Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования</p>	<p>Знать: – природу эстетического отношения человека к действительности; – основные модификации эстетических ценностей; – сущность художественного творчества; – основные художественные методы и стили в истории искусства; – актуальные проблемы современной художественной культуры; – современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства. Уметь: – совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной</p>	<p>Отсутствие знаний, умений, навыков</p>	<p>Фрагментарные знания, умения, навыки</p>	<p>Общие, но не структурированные знания, умения навыки</p>	<p>Сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания, умения, навыки</p>	<p>Сформированные систематические знания, умения навыки</p>	<p>Расширенные конспекты лекций</p> <p>Опрос, дискуссия на практических занятиях</p> <p>Собеседование по вопросам на зачете</p>

	<p>сфере; – работать со специальной литературой в области музыкального и художественного искусства, науки и смежных видов искусства. Владеть: – методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.</p>							
--	--	--	--	--	--	--	--	--

2. Шкалы оценивания и критерии оценки

Опрос, дискуссия на практических занятиях, тестирование позволяют оценить следующие умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства.

Собеседование по вопросам на зачете позволяют оценить следующие умения, навыки и/или опыт практической деятельности:

Знать:

- природу эстетического отношения человека к действительности;
- основные модификации эстетических ценностей;
- сущность художественного творчества;
- основные художественные методы и стили в истории искусства;
- актуальные проблемы современной художественной культуры;
- современные проблемы искусствоведения и музыкального искусства.

Уметь:

- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень в профессиональной сфере;
- работать со специальной литературой в области музыкального и художественного искусства, науки и смежных видов искусства.

Владеть:

- методами выявления и критического анализа проблем профессиональной сферы.

Критерии оценки опроса, дискуссии на практических занятиях

критерии	оценка			
	2 (неудовлетворительно)	3 (удовлетворительно)	4 (хорошо)	5 (отлично)
Обоснованность, четкость, краткость изложения	Отсутствует ориентация в материале вопроса, последовательное изложение и логика в изложении проблемы. Временные рамки ответа размыты.	Проблема раскрыта частично. Допущены неточности и ошибки при толковании основных положений. Ответ затянут по времени, потребовались наводящие вопросы.	Ответ достаточно уверенный, материал изложен грамотно, но содержание обозначенной проблемы раскрыто не в полной мере. Ответ затянут по времени.	Обоснованный, четкий ответ, прослеживается логика в изложении темы и собственный взгляд на проблему. Проблема раскрыта полностью за оптимальное время.
Гибкость мышления, знание учебной и методической литературы.	Отсутствие ответов на дополнительные вопросы. Частичные знания учебной и методической литературы (менее 40%).	Большие затруднения в ответах на дополнительные вопросы. Избирательное знание некоторых источников учебной и методической литературы (не менее 50%).	Незначительные неточности при ответах на дополнительные вопросы. В целом, хорошая ориентация в учебной и методической литературе (не менее 80%).	Грамотные и содержательные ответы на дополнительные вопросы. Эрудированность в знании учебной и методической литературы (100%).

Уровень владения профессиональной терминологией	Слабая ориентация в профессиональной терминологии, неумение применить при ответе.	Большие затруднения в применении в ответе профессиональной терминологии Избирательные знания (не менее 50%).	Знание основных понятий терминологии (не менее 80%). Допущены незначительные 2-4 неточности.	Уверенное 100% владение терминологией. Грамотное применение при ответе.
Творческое действие – самостоятельное конструирование логики ответа, поиск новой информации. Формулирование оценочных суждений	ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны	Недостаточная логичность и последовательность, Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы, примеры ограничены, либо отсутствуют.	Представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. прослеживание межпредметных связей, использование профессиональной лексики.	Логичный ответ с максимально глубокими знаниями, прослеживание межпредметных связей, аргументированное выдвижение основных положений, убедительные примеры.

Критерии оценки ответов на вопросы теста

Максимальное количество баллов 52

от 0 до 10	от 11 до 20	от 21 до 35	от 36 до 52
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

Критерии оценки ответов на вопросы зачета

критерии	оценка	
	не зачтено	зачтено
Фактическая точность ответа в отношении к датам, именам, эстетическим направлениям и школам, к смысловому наполнению терминов, к общему содержанию идей.	Обучающийся допускает грубые фактические ошибки, демонстрирует незнание основных тем курса.	Обучающийся правильно отвечает на поставленный вопрос, точно употребляет термины, передает смысл основных идеи и концепций (допустимы неточности в ответе).
Понимание сущности вопроса и логика ответа, установление необходимых связей между темами курса.	Обучающийся отвечает нелогично, нет понимания проблемы. Ответ не по существу.	Обучающийся отвечает логично, демонстрирует понимание проблемы и умеет устанавливать связи между темами курса.

3. Типовые контрольные задания с ответами

1. Междисциплинарность психологии искусства, её связь с другими гуманитарными науками.

Если исходить из древнегреческой этимологии слова, психология – наука о душе человека. Слово «психология» образовано из греческих слов «психе» (душа) и «логос» (учение, наука). Все науки находятся друг с другом в тесной связи. Вряд ли мы сможем

проследить, что заимствует психология от других наук (особенно такой сложный аспект психологии, который связанный с естественнонаучным знанием - биологический или медицинский). Но нам важно понимать, что она дает гуманитарным наукам, так как психологические методы активно применяются и в социологических исследованиях, и в философских изысканиях. Психология интегрирует данные других наук и, в свою очередь, влияет на них, становясь общей моделью человекознания. Ее следует рассматривать как научное исследование поведения, творческой и умственной деятельности человека.

Человек — биосоциальное существо; его психика формируется только в рамках общества, произведение искусства также создается в соответствии со сложными социокультурными контекстами. Соответственно специфика того социума, в котором пребывает человек, определяет особенности психики, поведения, мировосприятия, социальных взаимодействий с другими людьми, творческую деятельность. В связи с этим углубленному пониманию особенностей психики человека в творческом процессе способствует знание основ социологии, т.е. психология искусства вступает в междисциплинарные отношения с социологией искусства.

Но мы обратимся, прежде всего, к психологии искусства, так как междисциплинарность уже присутствует в самом названии данной отрасли знания. Психология искусства – наука, которая рассматривает психологическую, душевную деятельность человека в процессе создания и восприятия художественных ценностей. Как указывается в Википедии, Психология искусства — отрасль психологии, направленная на установление наиболее общих закономерностей всех видов художественной деятельности, раскрытие механизмов становления личности человека-творца, анализ различных форм воздействия искусства на человека. Психология искусства представляет собой "связующее звено" между произведением искусства, творцом и зрителем в самой сложной части – душевной составляющей всех аспектов творческой деятельности.

Значение изучения психологии искусства в личностном профессиональном развитии весьма актуально, так как позволяет оценивать и корректировать сложные процессы творческого акта, мотивации художественного творчества, коммуникационные процессы со зрителем, заказчиком и многое другое.

2. Психология художественного творчества. Исторические этапы изучения психологии творческого процесса

Процесс художественной творческой деятельности очень индивидуален, это очевидно как практикам, так и теоретикам искусства. Но для осознания творческих процессов необходимо изучение и структурирование его основных составляющих.

Психология художественного творчества изучает:

закономерности художественной деятельности,

особенности художественного мышления,

психологические механизмы создания художественного образа и его восприятия,

психические состояния в процессе творчества,

личность художника и его способности.

В истории сложения психологии художественного творчества мы выделим следующие основные этапы:

Идея Гартмана (нем. философ, 1842-1906) о приоритете бессознательного в творческом процессе вызывает особый интерес к творчеству во сне, к процессам «озарения». Основное сочинение — «Философия бессознательного» (1869, рус. пер. 1902.), в котором он предпринял попытку объединить в связную теорию и

проанализировать различные представления о феномене бессознательного. Основные положения: «бессознательное» сохраняет организм, исправляет внутренние и внешние его повреждения; «бессознательное» даёт в инстинкте каждому существу то, в чём оно нуждается для своего сохранения и для чего недостаточно его сознательного мышления, например, человеку — инстинкты для понимания чувственного восприятия, для образования языка и общества и т. др.; «бессознательное» сохраняет человеческий род посредством полового влечения и материнской любви; «бессознательное» часто управляет человеческими действиями посредством чувств и предчувствий там, где им не могло бы помочь полное сознательное мышление; «бессознательное» своими внушениями в малом, как и в великом, способствует сознательному процессу мышления и ведёт человека к преодолению высших сверхъестественных единств; оно же, одаряет людей чувством красоты и художественным творчеством.

Идея роли наследственности в развитии творческой одаренности. Сэр Фрэнсис Гальтон (1822 — 1911) — английский исследователь, географ, антрополог и психолог; основатель дифференциальной психологии и психометрики. Занимался вопросами наследственности, первым начал изучение однояйцевых близнецов. Обнаружил, что некоторые человеческие признаки явно передаются по наследству. В предисловии к книге "Наследственность таланта" Гальтон пишет: "... я объявляю притязание на то, что я первый пытался разработать этот предмет статистически, пришел к таким результатам, которые могут быть выражены цифрами, и применил к изучению наследственности "закон отклонения от средних величин". В исследовании он бегло проследил родство почти четырехсот знаменитых людей различных периодов истории.

Анри Бергсон - интуитивистский подход, в основе художественного творчества лежит художественная интуиция, как наивысшая форма постижения мира, как неосознаваемого иррационального порыва вдохновения, как высшая форма познания, как бескорыстное мистическое созерцание, полное слияние субъекта со специфическим объектом - динамической, духовной сущностью мира. Анри-Луи Бергсон - 1859 – 1941 философ, представитель интуитивизма и философии жизни. Лауреат Нобелевской премии по литературе 1927. Ключевые работы: «Творческая эволюция» (*L'Évolution créatrice*. P., 1907) и «Два источника морали и религии» (*Les Deux sources de la morale et de la religion*. P., 1932).

Зигмунд Фрейд 1856-1939 — австрийский психолог, психоаналитик, психиатр и невролог. Зигмунд Фрейд оказал значительное влияние на психологию, медицину, социологию, антропологию, литературу и искусство XX века. Развивается фрейдистский или психоаналитический подход. Согласно ему в творчестве отводится важная роль бессознательному, но в то же время, имеет место детерминизм, то есть некая определённая и предсказуемость.

3. Психологические закономерности художественного творчества. Осознаваемые и неосознаваемые компоненты психической активности художника.

Психология создания произведений искусства во многом определяется характеристиками и состоянием художника, его жизненным путём, его переживаниями. Существует множество психологических факторов, от которых зависит творчество: переживания, размышления, сновидения, воображение, фантазии, ситуации художника, которые способствовали развитию его художественного творчества.

Среди психологических подходов художественного творчества выделяются память, воображение, идентификация и т. д., особое место занимает бессознательное. В художественном творчестве необходимо различать также субъективное и объективное. Когда у вас что-то получается и вы открываете для себя (но не для других) нечто новое, что в вас не было, то в этом, чаще всего заключается элемент субъективного творчества. Когда вы в процессе художественного творчества, создаете

нечто новое, не для себя, а для всех, для общества- это есть объективное творчество.

В творческом процессе всегда имеет место диалектика рационального (этап обучения, субъективного творчества) и интуитивного (этап истинного, объективного творчества). Ни одна творческая личность не может "прыгнуть" выше себя самой, - превзойти можно других, но не себя. Каждый может сделать только то, что он может, и никто не сделает того, что ему не дано. Но человек не подозревает силы своих возможностей или недооценивает их и собственные блестящие достижения может воспринимать с чувством удивления.

Научная философия и психология не сводят сущность интуиции к проявлению подсознательного, но и не отрывают ее от последнего. Интуиция как прямое, ясное постижение истины, без ее обоснования и доказательств, не совершается в обход разума и мышления человека. Это особый тип его мышления, когда моменты, этапы последнего протекают как бы мгновенно, неосознанно и ясно, определенно ощущается только результат мышления - истина. В интуиции нет чего-то сверхразумного.

Значение интуиции в познании, в постижении истины особенно велико в сложных ситуациях, в периоды прорыва в сферы неведомого. Здесь она дополняет логическое, рациональное освоение мира. Интуиция тем ярче, ее вмешательство в процесс творчества тем действеннее, чем большим опытом обладает творец, чем шире и глубже его знание мира.

В творческой деятельности художника осознаваемые и неосознаваемые компоненты психической активности одинаково важны. На разных этапах творческого акта может превалировать тот или иной тип психологической активности.

Фазы творческого процесса (Г.Уоллес, Р.Вудворс, Я.А.Пономарев):

Фаза постановки проблемы - активно сознание

Фаза созревания или инкубации - активно подсознание

Гипотезы: 1) позволяет человеку оправиться от усталости; 2) позволяет забыть несоответствующие подходы к задаче, старые и безуспешные способы решения; 3) продолжает работать над задачей бессознательно.

Фаза озарение (или инсайта) - решение неожиданно и целиком появляется в сознании

Фаза контроля - прямая включенность сознания.

4. Психология процесса восприятия произведений искусства. Проблемы интерпретации

К. Леви-Стросс, сравнивая вербальную и эстетическую информацию, определяет сущность их различия: "Есть разница между живописью/музыкой и связной речью, которая приводит к тому, что сообщения живописи/музыки проходят сначала через эстетическое восприятие, а уже затем через интеллектуальное, тогда как в случае речи все происходит наоборот".

Эстетическая информация, связанная с познавательными и смысловыми элементами, призвана оказывать эмоциональное, чувственное, эстетическое (и только потом и через них - рациональное) воздействие на воспринимающего субъекта. Эстетическая информация обладает большим потенциалом внушаемости: она воздействует на поведение человека посредством апелляции к эмоциональной сфере психики и через нее к сознанию.

Негативной установке восприятия (активному непониманию, отрицанию) может быть подвержен не только субъект с ограниченным уровнем опыта и культуры; даже вполне компетентные зрители не могли понять содержания работ, которые впоследствии, через несколько поколений, стали доступны и среднему зрителю. Преодоление такой исторической установки - процесс достаточно сложный и долгий, т. к. он связан с переменной мировоззрения, всей системы сформированных субъектом и всем

обществом ценностей и фиксированных эстетических установок.

Интерпретация называется также толкованием, комментированием, разъяснением, прочтением, анализом, критикой. Методологическая проблема: каким образом и в какой форме происходит перекодирование “текстов”, возможен ли в принципе “пересказ” художественного полотна, графического листа, скульптурного произведения?

Реальная действительность, воспринимаемая субъектом-художником, воплощается в его произведении, из которого субъект-зритель воссоздает свою действительность. На входе и выходе эти действительности не совпадают, но обязательно тем или иным образом коррелируются. В идеальном варианте обе действительности (на входе и выходе) должны быть совершенно идентичными - объективно это одна и та же действительность. Однако из-за того, что создает произведение не тот, кто его впоследствии воспринимает, предполагаемого совпадения не происходит. При том что и само произведение, и объективно содержащиеся в нем сигналы и свойства неизменны, интерпретатор (зритель, искусствовед) неизбежно включает себя, свою субъективность, свой опыт в восприятие произведения и осваивает только часть его сигналов и свойств, т. к. индивидуальное восприятие избирательно. “Правильность” интерпретации не предполагает ее обязательной единственности. Может быть создано множество “правильных” интерпретаций, если эстетический объект это “позволяет”, но ограничения состоят в том, чтобы избежать как чрезмерной детализации описания, так и чрезмерных обобщений.

Категория “художественное (эстетическое) восприятие”, разумеется, не идентична общепсихологической категории “восприятие”. Восприятие искусства гораздо ближе к категории “художественное творчество”, только с обратным порядком следования присущих творческому процессу стадий. Художественное восприятие начинается там, где кончается художественное творчество, - с художественного образа - и таким же сложным путем возвращается к исходному пункту художественного творчества - в реальность.

Степень активности восприятия изобразительного искусства:

“Фактор объекта” можно назвать константным фактором, заданным изначально и навсегда наличием самого объекта как источника художественной информации

“Фактор субъекта” при этом все же более стабилен, хотя поддается изменениям: субъект в состоянии сам вносить коррективы в свой опыт, знания, установки - в уровень своей подготовленности, в зависимости от внутренних и внешних условий, варьируя таким образом степень активности своего восприятия объекта.

“Фактор цели” наиболее подвижен и изменчив. Если “факторы объекта и субъекта” при любом их содержании существуют обязательно, непрерывно, осуществляя коммуникативную цепочку “объект - субъект”, то “фактор цели” имеет факультативное (временное, периодическое) существование.

Произведение искусства является концептуальным стержнем эпицентра сферы под названием «искусство» и в снятом виде фиксирует традицию, в которой воспитывался художник, его историческое время, творческий метод, художественный стиль, в котором оно исполнено, уровень технической подготовки художника. Таким образом, произведение содержит в себе все необходимые составляющие образовательного пространства, а, значит, может быть использовано в образовательных и педагогических целях, для формирования мироотношения человека.

5. Социология искусства как исследовательское направление. Сущность социологического подхода к изучению искусства

Искусство и общество взаимосвязаны: влияние искусства в действиях отдельных

людей; влияние искусства в действиях массы людей; влияние искусства на формирование массовых ценностей.

Искусство – это то, что признается, считается искусством данным человеком, данной социальной группой. Главный отличительный признак искусства – это его признанность как искусства референтной группой, на которую ориентируется человек, совокупность людей.

Социологический подход к искусству состоит в понимании, почему данное произведение считается таковым (великим и значительным) не только из художественных достоинств произведения, не только из тех чувств которые оно производит на нас (как сделал бы психолог), но из анализа почему люди так думают об этой картине и почему она вызывает у них именно такие чувства? Отсюда вытекает относительность понятия искусства для социолога, ему важно не столько эстетические и содержательные качества произведения искусства, сколько законы его функционирования в той или иной социальной группе, в тот или иной идеологически; экономически социальный период.

Таким образом, социология искусства - исследовательское направление, изучающее разнообразные формы взаимодействия искусства и общества, проблемы социального функционирования искусства. В качестве самостоятельной дисциплины социология искусства складывается в середине XIX века. В этот период происходит выделение социальной проблематики искусства в отдельный раздел, ранее включавшийся в эстетические и искусствоведческие теории.

В социологии искусства сразу обозначились два относительно самостоятельных русла. Первое - это теоретическая социология искусства, второе - эмпирическая или прикладная социология искусства. В круг проблем теоретической социологии искусства входит

выявление разнообразных форм социальной обусловленности искусства, влияния ведущих социальных групп на тенденции художественного творчества и критерии художественности,

система взаимоотношений искусства и власти.

В русле эмпирической социологии искусства разворачиваются

исследования аудитории искусства, стимулов приобщения публики к разным видам искусств,

статистический, количественный анализы процессов художественного творчества и восприятия.

Система искусства – это структурно организованный комплекс социальных инстанций, институций и механизмов, обладающих вполне определенными функциями. Отношения искусства и общества социология искусства изучает и через призму действия социальных институтов. К последним относятся органы, разрабатывающие стратегию и осуществляющие политику в сфере художественной культуры, контролирующие и организующие распространение художественной продукции; сюда же относятся соответствующие общественные и государственные образования (всевозможные учреждения культуры и искусства, творческие союзы, издательства, редакции, музеи, библиотеки, филармонии, объединения критиков, конкурсные комитеты и жюри, система художественного образования и т.п.), вовлеченные в процесс художественной жизни.

Основные социальные функции искусства

1) социально-коммуникативная функция;

2) эстетическая функция эмоционального наслаждения от создания и восприятия символических форм различных видов искусства;

3) развлекательная функция;

4) воспитательно-образовательная функция;

5) познавательно-просветительская функция;

6) функция пропаганды идеологии (прежде всего государственно-политической),

7) функция выработки альтернативных проектов социальности.

Одна из главных задач социологии искусства - выявление различных социальных функций искусства,

анализ способов его воздействия на общественную жизнь и сознание людей,

понимание и истолкование смысла, ценностного характера, целевой направленности воздействия феноменов искусства.

6. Социология искусства: искусство как ценностно-ориентирующий фактор

Кризис ценностного сознания людей связан с возникновением новых и переоценкой ранее существовавших ценностей в условиях перехода от традиционализма к новому мышлению, основанному на индивидуализме. Приобщение индивида к культуре, искусству помогает постичь мир, предоставляет разнообразные возможности освоения нравственных и эстетических норм, социальных и политических идеалов, развития личностной системы ценностных ориентаций.

Эквиваленты между общественным состоянием и направленностью художественного творчества пытались выявлять издавна. Ещё в 30-х годах патриарх американской социологии Л. Мэмфорд выдвинул такую формулу социально-художественных связей: "когда общество здорово - художник усиливает его здоровье, когда общество больно - художник усиливает его болезнь". Однако её недостаточность и упрощенность связана со взглядом на художника только как на транслятора того общественного состояния, которое он наблюдает. "За скобками" остаются креативные возможности художника, возможность его выходить за границы данного мира, видеть дальше и глубже современников.

Многokратная интенсификация художественной жизни в XX-XXI столетии, развитие художественных форм средств массовых коммуникаций (СМК), породили возрастающий интерес к проблематике социологии искусства. Активно изучается противоречие между безграничными, по сути, возможностями искусства и способами их социальной адаптации; формы ангажированного отношения к искусству со стороны политики.

Значительную роль в ценностной ориентации личности искусство играет в силу того, что оно есть форма художественного освоения действительности, помогающая человеку адаптироваться к миру. Сила духовного воздействия искусства на личность состоит в его возможности гармонизации внутреннего мира человека благодаря сильнейшему эстетическому потенциалу, преодолению возможного внутреннего диссонанса. Искусство способно к пробуждению «дремлющих» духовных в форме фантазирования, в то же время очищению от душевного хаоса, тем самым оно оздоравливающе воздействует и помогает человеку в достижении внутреннего духовного просветления сил.

Искусство является ценностноориентирующим фактором, так как оно дает уникальные возможности по воздействию на сознание людей. Его влияние на личность проявляется прежде всего в формировании базовых ценностей, осуществлении ценностного ориентирования личности во всех сферах жизни: трудовой, бытовой, досуговой и т. п.

Следовательно, искусство как система ценностей может формировать у человека вполне определенные ценностные потребности и ориентации, на которых основана мотивация человеческого поведения. Чтобы более полно понять пути, которыми искусство воздействует на человека, можно выделить три уровня ценностного ориентирования. Первый уровень – эмоционально воздействующий, второй – формирующий и третий – воспитательный.

Искусство осуществляет процесс социализации личности, определяя ее

содержание, средства и способы. Совокупности большинства данных составляющих создают такие сложные комплексы, как право, мораль и идеология. Искусство, транслируя ценностные ориентации – суть процесса социализации личности, служит сохранению общества, его структуры и сложившихся (складывающихся) в нем форм жизни, а также, несомненно, и господствующего политического режима (системы), осуществляя его легитимацию.

Искусство в его различных жанрах и формах может использоваться идеологически не только в позитивных, но и в негативных целях. Примером этого является постсоветский ценностный кризис, выраженный в падении престижа духовной культуры в современном российском обществе и в торжестве материальных ценностей, девальвации нравственных традиций и идеалов, коммерциализации. Современная социокультурная ситуация характеризуется разрывом между социальной значимостью эстетической культуры и реальным состоянием, происходит подмена традиционных культурных, эстетических ценностей и нравственных норм ценностями, основанными на рационально-логическом способе познания и освоения мира.

7. История искусства после «классической» истории искусства

Классическая история искусства, начиная с 18 века, структурируется во многом с помощью двух кон-цептов: биографии художника и исторического периода. Разница между различными историями искусства возникают исключительно из субъективных позиций авторов этих историй, как понимаются отдельными исследователями события исторического периода и судьбы и наследие ведущих художников, отсюда доминирует интерес к факту как таковому, а не к его пониманию.

Традиционная история искусства стремится к реконструкции той или иной степени полноты реальной исторической картины, обращаясь к социальным и политическим проблемам, повлиявшим на процесс развития искусства. Однако происходит смещение акцентов и нарушение равновесия между анализом художественных аспектов и вниманием к социокультурному контексту в пользу последнего. В этом есть методологическое отставание от современного состояния гуманитарного знания и реальных потребностей общества.

Новой методологической задачей для современных историков искусства становится умение соединить воедино формальные источники (формально-стилистический анализ, философско-искусствоведческий анализ, семиотический анализ и т.д.) культурную проблематику (феноменологические аспекты бытования искусства) и психологические факторы коммуникативных возможностей искусства, единую систему – реальность – художник – произведение – зритель – реальность.

Актуальные для нынешнего статуса истории искусства проблемы:

искусство как история;

эстетический анализ;

форма, содержание, стиль;

механизмы означивания и коммуникации в искусстве;

деконструкция и границы интерпретации новых форм искусства;

авторство и идентичность;

глобализация и связанные с нею тревоги.

Применительно к современным дискуссиям о проблемах написания истории искусства можно выделить две тенденции. Во-первых, с одной стороны, стремление как дистанцироваться от научных норм и практик классической истории искусства, так и более четко увидеть собственную укорененность в ней. Во-вторых — в появлении новых теоретико-методологических акцентов, генезис которых спровоцирован разнообразием и новизной современных художественных практик искусства, здесь актуализируется вопрос о предельных границах расширения понятия искусства.

Новая история искусства — научный проект, цель которого была в том, чтобы ликвидировать разрыв между уровнем методологической рефлексии классической истории искусства и новым состоянием гуманитарного знания, характерным для постмодернизма. В ее задачи входило выстраивание междисциплинарных контактов с такими сферами, как культурная и социальная антропология, семиотика, лингвистика, психология, социология.

Мы опять возвращаемся к проблемам междисциплинарности современного гуманитарного знания и художественного процесса в целом. Реализуются междисциплинарные подходы и идея множественности равноправных между собой историй искусств. В центре внимания находятся две проблемы: 1) сущность искусства, 2) задачи и границы его изучения в рамках специальной научной дисциплины.

В начале нового столетия характер истории искусства определяет либеральный плюрализм, поощряющий толерантность между разными направлениями. Сфера проблем, объектов, практик, которые сейчас исследуют историки искусства и культуры, никогда не была столь обширной и многообразной. В последние годы в дисциплине заметны тенденции к самообновлению и критицизму, которые сопровождаются невиданным ранее ростом социального интереса к произведениям и институциям искусства. Но время революционного пересмотра основ гуманитарного знания и искусства в целом завершено. В современных публикациях доминируют позиции диалогичности художественных процессов прошлого и настоящего и неотрадиционализма.

8. Современный период художественной жизни - даблпост (постпостмодерн, метамодерн) - с точки зрения психологии, социологии, истории искусства

Понятие «даблпост», несмотря на некоторую новизну и смысловую неопределенность, достаточно активно используется в современной художественной критике, искусствоведении, во многих смежных специальностях – культурологии, философии, социологии и др. Подойдем к термину с хронологических позиций. Последней большой эпохой, последним стилем (стилевым явлением), сложившимся в изобразительном искусстве, литературе, музыке, театре, архитектуре в последних десятилетиях XIX – начала XX века (до начала Первой мировой войны) мы называем стиль модерн, ар-нуво, югендстиль. Бурный, яркий, провокационный авангард, уникальными достижениями которого Россия гордится до сих пор как величайшим культурным наследием, завершает стилистические искания модерна и открывает период, художественные искания которого называют модернизмом. Но уже с 1960-х годов прошлого века все чаще появляется термин постмодернизм. Прошлое и настоящее, высокое и низкое, массовое и элитное, традиционное и новаторское вступили в процесс взаимопроникновения, диффузий, перевертышей и симулякров. Окончательно утрачена иерархия смыслов и иерархия ценностей, не за что зацепиться, чтобы выделить в языке и в понимании явления что-то главное и с этим главным определиться. Модернистская и постмодернистская культура – феномен многоликий, не имеющий внятной мировоззренческой платформы. Время беспрецедентного разнообразия и плюрализма в обществе, культуре, искусстве. Наглядно этот феномен можно представить «бесконечной множественностью смыслов».

Но уже в конце 1980-х годов начавшаяся цифровая эпоха устанавливает между людьми иные связи: «Киберпространство состоит из взаимодействий и отношений, мыслит и выстраивает себя подобно стоячей волне в сплетении наших коммуникаций. Наш мир одновременно везде и нигде, но не там, где живут наши тела». С освоением и развитием цифровых технологий перемены происходят супердинамично и разнонаправленно. Невозможно не видеть и не ощущать насколько кардинально за последние пятнадцать-двадцать лет вместе с технологиями изменился каждый из нас и

человечество в целом. Эпохой даблпост мы называем то, что начинается с активным внедрением цифровых технологий в жизнь человека и фактически меняет нашу реальность. Изменившуюся действительность первоначально обозначили как «постпостмодерн». Возможно из-за некоей тяжеловесности и невыразительности «модерн» во многих употреблениях термина постепенно отпал, и родилась вполне удобопонятная дефиниция «дابلпост».

Очевидно, что с внедрением цифровых технологий во взаимоотношения людей все меньше остается заповедных зон, границы личностных тайн становятся все более уязвимыми. Благодаря мобильным телефонам и социальным сетям мы контролируем друг друга постоянно. Но искусство работает, прежде всего, с личным миром человека, с его индивидуальным, глубоко переживаемым, оберегаемым от посторонних глаз пространством. Каждый художник только тогда художник, когда он индивидуально создает своё произведение, своим языком, своими чувствами, своим мироощущением. Однако время даблпост сужает наше личное пространство до каких-то непонятных параметров. Даблпост сдвигает, растворяет, делает невидимыми совершенно реальные ранее границы. Мы не знаем, к чему ведут, куда «текут» перемены эпохи даблпост. Какую личность они формируют, какие плюсы или минусы духовной составляющей человеческой цивилизации будет воплощать современное искусство?

Суммируя вышесказанное, основными приметамы эпохи даблпост, порождающими новое состояние человеческого мировоззрения, следовательно, и новое содержание художественных процессов, мы определим несколько факторов:

- от структурированности и определенности человеческого существования наблюдается переход к текучести, пластичности, размыванию границ личностных пространств;
- доминирование визуального и виртуального обостряет процессы пересмотра культурных смыслов, этических и эстетических норм, общечеловеческих ценностей;
- с развитием цифровых технологий появляется новое, все более активно наполняющееся разнообразным контентом пространство – медийное, в котором формируются собственные законы общения с искусством;
- позитивное качество сегодняшнего дня – это взаимодействие искусства и науки, выстраивание иных взаимоотношений, рождение scienceart.

Визуальность и виртуальность открывает и отрабатывает новые аспекты человеческой психики, дает качественно иной прорыв к открытию смыслов и тайн человеческого существования. Будем надеяться, что критический пересмотр этических и эстетических норм и ценностей в позитивном сценарии развития позволит преодолеть стереотипы, актуализировать самое важное из духовного наследия человечества.

9. Воздействие информационных технологий на процесс создания, воспроизведения и восприятия произведений искусства

Основополагающий труд Вальтера Беньямина – «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (1936) – фиксирует изменения, произошедшие в сфере искусства с появлением фотографии и кинематографа, когда подлинность и аутентичность произведений искусства утрачивает свое первоочередное значение, и благодаря новым техническим возможностям практически любой человек может познакомиться с шедеврами мировой культуры, что изменяет саму форму бытования искусства. Человек лишается возможности погрузиться в уникальную ауру произведения-подлинника.

Сегодня уже не технические, а цифровые воспроизведения произведений искусства меняют разнообразный арсенал своих возможностей с трудноуловимой для человека скоростью. В атмосфере сегодняшней повседневности мы параллельно живем в реальном и виртуальном пространстве и времени. Каждый из нас может организовать

интерактивное взаимодействие с самостоятельно выбранным фрагментом любого шедевра. При этом глубина, осмысленность и итоги данной коммуникации не являются предметом рефлексии. Важен процесс, освоение новых возможностей цифровых технологий и, главное, развлечение. Развлекательная функция искусства—одна из наиболее востребованных сегодня. Клиповая нарезка образов, бессистемность виртуальных пространств, нелинейность и разнонаправленность тропинок виртуальных путешествий зрителя-пользователя и слушателя-пользователя формируют сознание человека цифровой эпохи и выстраивают новые правила и новые потребности. Искусственный интеллект и большие данные (Big data) активно входят в нашу повседневность. Нейросеть с разной степенью успешности пробует себя в качестве творца (при помощи программистов, конечно).

Еще в конце 1970-х гг. Элвином Тоффлером в книге «Третья волна» для описания тенденций, характеризующих постиндустриальное общество, был введен термин «демассификации», отсылающий нас к проблемам серьезных трансформаций, происходящих в массовой культуре. Активный пользователь сам выбирает пути индивидуального взаимодействия с художественным контентом Интернета, разрабатывает персональные траектории, применяя многочисленные возможности и имея безграничный поток предложений. От демократизации и массовости, порожденной техническими репродукционными технологиями, мы переходим к индивидуальным формам общения с производением искусства.

Хорошо ли это? В потоке культуры, предлагаемой Интернетом, можно бесконечно вращаться как белка в колесе, не предполагая, что за пределами колеса мир искусства еще более прекрасен и безграничен и общение с ним должно выстраиваться в восходящей динамике, не только количественной, но и смысловой, и духовной. Есть еще одна существенная проблема цифрового общения с производением искусства. С одной стороны, предельное расширение виртуальной аудитории потребителей, с другой—новые технологии продвижения и рекламы, возможность создания замкнутых сообществ нивелируют роль автора и статус произведения искусства. Непрофессионалы становятся творцами условно «художественных ценностей», размыывают критерии подлинности. Виртуальная реальность провоцирует ощущение утраты вещественной осязаемости окружающего.

Тем не менее, искусство и его произведения по своей глубинной сути—единственный способ сохранения и передачи в реальном времени и пространстве духовного опыта человечества, и в этой своей социальной функции оно стало еще более необходимым и важным. В современных формах общения с искусством продолжают доминировать процессы демократизации и в виртуальном пространстве демассификации. Но все это не вытеснило прочный и активный (хотя и тонкий) пласт культурной элиты. «Здесь и сейчас», подлинность произведения искусства в эпоху его тотальной воспроизводимости не только не утрачено, но и актуально, востребовано, охраняемо. По отношению к подлинным шедеврам всех видов искусств, которые стали в эпоху глобализации общечеловеческим достоянием, интерес только нарастает.

10. Трансформация эстетических категорий. Элитарное и массовое

Категории эстетики:

Прекрасное – эстетическая категория, характеризующая явление с точки зрения совершенства, как обладающее высшей эстетической ценностью. Прекрасное предполагает определенную идеализацию отражаемого предмета и доведение его гармоничности и совершенства до определенного завершения. В этом плане прекрасное есть построенная воображением мысленная модель предмета, гармоничные черты которого доведены мыслью до предела, высказаны до конца.

Безобразное – противоположно прекрасному. Как подсказывает этимология

самого слова безобразное – значит без «образное, лишённое образа», меры, порядка, другими словами – хаос. Безобразное в действительности и безобразное в искусстве не тождественны. Безобразное представляет собой не простое отрицание красоты, но в негативной форме выражает скрытое требование или желание возрождения идеала.

Возвышенное заставляет поклоняться перед ним. Воспринимая возвышенное, мы испытываем восторг, к которому может примешиваться эстетически отрицательная эмоция и даже чувство страха.

Низменное обычно воспринимает и характеризует явления действительности, таящие в себе грозную опасность для отдельных людей, народов, человечества в целом (тирания, войны, фашизм, и т.п.), Низменное - сфера несвободы человека, негативная эстетическая ценность, крайняя степень безобразного и ужасного.

Трагическое - категория эстетики, отражающая диалектику свободы и необходимости. Трагический герой - это личность, которая сознательно и свободно выбирает свой путь, понимая, что его неизбежно за этот выбор ждут страдания или даже смерть. Как категория эстетики, трагическое означает форму сознания и переживания человеком конфликта с силами, угрожающими его существованию и приводящими к гибели важные духовные ценности.

Комизм - результат контраста, разлада, противостояния прекрасного безобразному, низкого - приподнятому, внутренней пустоты - внешнему виду, претендует на значимость. Комическое, как и любое эстетическое явление является социальным. Оно находится не в объекте смеха, а в том, кто воспринимает противоречия как комическое.

Изменение культуры – изменение категорий искусства. Доминирует: интересное, занимательное, развлекающее, игровое. Удивляющее, шокирующее, эпатажное становится основным акцентом. Безобразное, в качестве феномена художественно-эстетического сознания, заняло важное место в культуре и искусстве XX в. – в экспрессионизме, сюрреализме, театре абсурда. Безобразное, низменное, ужасное – как негативные ценности, отрицательные эстетические свойства мира запечатлелись искусством (особенно в XX в.) и нашли отражение в эстетике. В массовом искусстве эти три категории обычно реализуются единым комплексом: в фильме ужасов или триллере есть и низменное, и безобразное, и собственно ужасное.

В контексте массового искусства переосмыслению подвергаются все эстетические категории: прекрасное и возвышенное, трагическое и комическое и т.п. Произведения массового искусства и рекламы, как одного из видов массового искусства, активно используют в своих целях структурно-формальные элементы классических эстетических категорий, в то время как первоначальное их эстетическое содержание видоизменяется или полностью утрачивается, становится принципиально иным.

Элитарная культура — то, что способствует духовному развитию, получению информации об нравственном, эстетическом, интеллектуальном наследии предыдущих поколений.

Искусство утрачивает свою первоначальную истинную суть – ориентацию на репрезентацию высоких, возвышенных идеалов. Теодор Адорно применяет принципы социологического анализа к музыкальным произведениям XX века в своих работах «Социология музыки» и «Философия новой музыки», где аналитически заключает то, что демократизация искусства привела к засилью «легких жанров в музыке», а необходимость считаться с мнением самых широких слоев общества снизило качество музыкальных произведений. Критика Т. Адорно направлена против «культурной индустрии», которая превратила искусство в товар, заставив художественную систему регулироваться правилами рынка, что привело к тому, что выдающиеся произведения искусства оказались на периферии искусства. Все это в равной мере относится и к другим видам искусства.

Сама дисциплина «социология искусства» начинает активно формироваться в

конце XIX – XX века, что связано с появлением феномена «массового искусства», которое активно исследуется и критикуется, а также с развитием доступности элитарной ранее художественной жизни для широких слоев общества.

Уникальность произведений искусства заключается в том, что они лишены какой бы то ни было утилитарной функции в структуре человеческих отношений, а, следовательно, создаются исключительно с той целью, чтобы организовать сам процесс коммуникации – процесс познания, эмоционального восприятия, смысло-образующий и идеоло-образующий процесс.

11. Что такое искусство: современные смыслы и вызовы

В современном художественном процессе простой, даже несколько наивный вопрос «что такое искусство?» звучит весьма актуально. Острота его в том, что диапазон современных художественных практик настолько широк, а представляемый на различных экспозиционных площадках результат (объект/проект/произведение и т. д.) настолько непредсказуем, что у современного художника, зрителя и критика в процессе восприятия и интерпретации возникает масса противоречий. Всё ли на современных художественных выставках относится к сфере искусства? Где границы художественного высказывания? Какие смыслы доносит до нас своим творением тот или иной автор?

В поисках ответа на вопрос «что такое искусство» и каковы его изменения в конце XX – начале XXI века, вспомним его основные функции. Существуют различные системы классификации функций искусства. Нам видится, что наиболее разработанную и полную научную картину можно найти в учебниках по эстетике и многочисленных научных трудах академика Ю.Б. Борева (1925–2019). Согласно его теории, полифункциональность искусства складывается из многих составляющих: общественно-преобразующая функция (искусство как деятельность); познавательная-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение); художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния мира); функция предвосхищения («кассандровское начало», или искусство как предсказание); информационная и коммуникативная функции (искусство как сообщение и общение); воспитательная функция (искусство как катарсис; формирование целостной личности); внушающая функция (воздействие искусства на подсознание); эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций); гедонистическая функция (искусство как наслаждение).

Невозможно не видеть, что эстетическое и духовное перестали быть необходимыми критериями во многих направлениях искусства XX и XXI веков. Вместе с эволюцией социальных норм право называться искусством получила почти любая деятельность, направленная на создание проектов, не несущих функциональной нагрузки. Отказ от эстетического в начале XX века был программно сформулирован создателем первых ready-made («Велосипедное колесо», 1913; «Фонтан», 1917) Марселем Дюшаном (1887–1967). Малевич и Дюшан принципиально отказались от красоты более века назад. При этом не будем забывать, что искусство, создаваемое по законам красоты, опирающееся на традиционные материалы и формы, на высочайшее мастерство и общечеловеческие ценности развивалось и продолжает развиваться разнообразным и полновесным потоком, выполняя в нашем обществе все те функции, которые были обозначены выше.

Но очевидно, что одновременно существуют принципиально новые по формам и содержанию, по техникам и технологиям, многим непонятные, зачастую намеренно эпатажирующие зрителя художественные практики. Невозможно отрицать очевидное – искусство сегодня плюралистично, но также невозможно принимать за искусство все то, что на это претендует. Необходимо уметь отделять зерна от плевел, понимать

границы искусства и не-искусства, отличать «разнообразные виды околоискусства» (Ю.М. Лотман). Для этого нужны конкретные критерии, служащие хоть какими-то точками опоры. Об этом пишут многие современные исследователи, затрагивая те или иные актуальные вопросы современного художественного процесса.

Утрата эстетического в актуальном художественном процессе становится серьезной проблемой. Эстетическая функция – уникальная способность искусства, удовлетворяющая и формирующая потребности человека в красоте, пробуждающая творческое начало личности. Конечно, современное искусство в традиционных техниках и технологиях компенсирует этот вакуум, особенно важно и то, что постмодернистские практики все серьезнее осознают значимость эстетического, и здесь мы наблюдаем неоконсервативные тенденции.

В целом прогнозирование дальнейших путей развития искусства в мире стремительно меняющихся технологий дает больше вопросов, чем ответов. Завершим рассуждения о современных смыслах меняющегося понятия «искусство» словами философа, теоретика культуры и искусства, ученого мирового масштаба Михаила Бахтина (1895–1975), который еще в 1919 году в самой первой своей публикации поднимал проблему, о которой сегодня почти не говорят, но актуальность которой все более возрастает – проблему ответственности искусства перед обществом и общества перед искусством: «Не только понести взаимную ответственность должны жизнь и искусство, но и вину друг за друга. Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов».

12. Художественный образ в контексте проблем истории, психологии, социологии искусства

Художественный образ предполагает «переработку жизненных чувств» (Л.С. Выготский) – основной материал и необходимое условие творческого процесса создания произведения художником. «Переработка жизненных чувств» – главная компонента также и творческого процесса восприятия произведения зрителем и слушателем.

«В образной природе живописи, как и любых других видов искусства, проявляют себя два взаимосвязанных начала, которые в определенных исторических ситуациях способны демонстрировать антиномические отношения. С одной стороны, доминантой художественного образа может выступать его подтекст, отсылающий к существующим помимо искусства этическим и гуманистическим ценностям, осимволизирующий пластическую ткань произведения, аккумулирующий в образном содержании невидимое. С другой стороны, художественный образ может являть собой самодовлеющее и самоценно-чувственное пространство, триумф составляющей его вещественности, телесности, обнаруживающий выразительность эстетических энергий <...>, не подкрепляемую значимостью “концептов”, “теорий”, философских систем», – констатирует Олег Кривцун, рассматривая «метафизику художественного созерцания»

Итак, художественный образ включает в себе два взаимосвязанных начала, которые могут быть либо антиномическими, либо антагонистическими

1. Доминирует подтекст, отсылающий к существующим помимо искусства этическим или гуманистическим ценностям или антиценностям, осимволичивающий произведение, аккумулирующий в образном содержании НЕВИДИМОЕ

2. Доминирует самоценно-чувственное материальное пространство произведения, выразительность эстетических энергий в рамках самодостаточности художественного языка. Эмоциональная заразительность без концептов, теорий, философских систем.

Ирония, вседозволенность, игра как смысл жизни – признаки многих тенденций искусства нашего времени, но комизм – это всегда быстро проходящее явление.

Серьезность, глубина, созидательная направленность смыслов художественного образа обуславливают его дальнейшую значимость и для индивидуального зрителя, и для социума, и для истории человечества. Уметь воспринимать произведение современного искусства не как некий материальный объект, а как сложный конгломерат смыслов – трудная задача современного зрителя и критика.

Формируя ценностное сознание человека, искусство учит видеть жизнь сквозь призму образности. Наличие глубокого, яркого, сложного и одновременно понятного многим художественного образа – критерий, оставшийся в сфере искусства неизменным и незыблемым

Образ – это инструмент Образования, своего рода «обрез», «резец». Художественный образ – новое качество, рождающееся и становящееся в процессе диалога-отношения зрителя и произведения искусства. Поскольку произведение искусства раскрывает весь свой идеалообразующий потенциал лишь при соучастии и сотворчестве со зрителем, постольку можно утверждать, что произведение в своем истинном качестве существует только как художественный образ.

Образование художественным образом раскрывается как многоэтапный процесс, в котором через постижение значений знаков произведения искусства зритель незаметно осваивает глубины своей плотской, душевной и духовной сущности, т. е. идет важнейший психологический процесс.

Возможности социальных институтов – музеев, выставочных и концертных залов, образовательных учреждений и др. - в организации коммуникативных отношений искусства и общества, в создании возможностей разным социальным группам (по возрасту, по уровню образования, по специфике профессиональной деятельности и т. д.) воспринимать и постигать художественные образы произведений искусства должны быть актуализированы в максимальной степени.

ОБРАЗЦЫ ТЕСТОВ

обведите кружком номера всех правильных ответов:

1. Изучение художественной жизни

- следует проводить изолированно от социокультурной ситуации
- следует проводить только с применением статистических методов
- не следует анализировать в общем комплексном социальном контексте
- нельзя отрывать от вмещающего ее социума

2. Массовая культура – это:

- форма культуры, включающая изящные искусства, музыку, литературу и предназначенная для высших слоев общества;
- форма культуры, произведения которой стандартизируются и распространяются среди широкой публики без учета региональных, религиозных или классовых субкультур;
- совокупность культурных образцов, которые указывают на стандарты правильного поведения, разрешают, предписывают или запрещают определенные социальные действия.

3. Характерные черты творческой личности

- высокая эмоциональная возбудимость и постоянная любознательность,
- тревожность, мнительность, пессимизм, замкнутость,
- инициативность, энергичность,

• беглость мышления (богатство и разнообразие идей, ассоциаций), гибкость мышления (способность к быстрому переходу от одного способа решения к другому, отсутствие стереотипов, легкость генерирования идей), оригинальность мышления(способность к неожиданным и нестандартным решениям).

• выжидание лучшего времени для принятия решений, рациональный просчет ситуации,

• доминирование логики и объективных соображений,

• импульсивность, склонность к игре, чувство юмора, оригинальность,

• независимость и самостоятельность, настойчивость, упорство, находчивость

4. *Для эпохи даблност характерно*

• стремление к разумной ясности и строгой простоте;

• отмена основных культурных смыслов и ценностей цивилизации; соблюдение правильности и порядка;

• стремление к объективному отражению окружающего мира;

• радикальный пересмотр таких понятий как произведение искусства, шедевр, гений, живопись, музей, пластическое качество и прочие атрибуты культуры;

• дерзкое невнимание к правилам и нормам общества.

Ответьте письменно на вопрос (3-5 предложений)

5. *Назовите и охарактеризуйте социальные институты, формирующие художественные процессы современного общества.*

Формировать художественные процессы современного общества, осуществлять коммуникации между зрителями, слушателями, создателями произведений искусства помогают различные социальные институты. Музеи и галереи, концертные залы и филармонии представляют художественные произведения. Творческие объединения - Союз художников, Союз композиторов, Союз театральных деятелей и др. – консолидируют силы творцов, помогают найти ресурсы для художественного творчества и художественных мероприятий. Государственные органы, разрабатывающие стратегию и осуществляющие политику в сфере художественной культуры, выполняют административные функции художественного процесса. Образовательные функции выполняют учреждения художественного образования различных уровней. Также в современном художественном процессе важны ярмарки, фестивали, конкурсы и т.д.

6. *Дайте определение и охарактеризуйте роль вдохновения и инсайта в творческом процессе*

Инсайт. (от лат. Insight – постижение, озарение) – это озарение; яркая идея или мысль, которая появляется в сознании человека внезапно и помогает решить важную проблему. Инсайт может возникнуть только в результате длительной и напряженной сознательной и подсознательной работы мозга, часто во сне. Вдохновение – это состояние напряжения и подъема духовных сил, творческого волнения человека, ведущее к возникновению или реализации замысла и идеи произведения искусства. Вдохновение приносит осознания радости творчества, зависит от трудолюбия, настойчивости в поисках преодоления той или иной творческой проблемы. И то, и другое являются неотъемлемой частью творческого процесса.

7. *Что является ключевыми проблемами современной истории искусств*

От исторических и социальных аспектов, на которых построены традиционные

истории искусства, современная история искусств не отказалась, но поле исследований стало гораздо шире. В контексте междисциплинарных исследований большое внимание уделяется коммуникационным и семантическим возможностям произведения искусства, его образовательной роли в обществе. Переосмысливаются проблемы глобального мира и культурной идентичности, значение классического художественного наследия в современной культуре, противоположность духовно-мировоззренческих ориентаций рыночного и художественно-эстетического сознания, проблемы цифровизации художественного пространства и многое другое.

8. С чем связано наступление эпохи дабл-пост?

Новую культурную парадигму назвали постпостмодернизмом, мегомодерном или «дабл-пост», то есть то, что пришло на смену постмодернизму, её наступление связано с тотальной виртуализацией и цифровизацией человеческого существования (виртуальные двойники – аватары, сетевые личности, покупки в Интернет-магазинах и прогулки по интерактивным картам google map и мн. др.). С изменением мирознания (тайны невозможны, человек живет под неусыпным оком видеокамер, которые следят за ним в супермаркете, при входе в собственный подъезд, на работе и др., электронные документы вплоть до больничного, бесчисленные электронные анкеты и др.), с превращением культурного пространства в сплошную медийную среду – собственно, медийный бум, определяющий особенности функционирования искусств.

9. Охарактеризуйте понятие «художественный образ»

Художественный образ – основной материал и необходимое условие творческого процесса создания произведения художником. художественный образ включает в себе два взаимосвязанных начала, которые могут быть либо антиномическими, либо антагонистическими:

1. Доминирует подтекст, отсылающий к существующим помимо искусства этическим или гуманистическим ценностям или антиценностям, осимволичивающий произведение, аккумулирующий в образном содержании *невидимое*.

2. Доминирует самоценно-чувственное материальное пространство произведения, выразительность эстетических энергий в рамках самодостаточности художественного языка. Эмоциональная заразительность без концептов, теорий, философских систем.

10. От каких факторов зависит степень активности восприятия произведений искусства?

Степень активности восприятия изобразительного искусства зависит от:

“Фактора объекта” (от уровня качества художественности самого произведения), его можно назвать константным фактором, заданным изначально и навсегда наличием произведения как источника художественной информации

“Фактора субъекта” – зрителя, воспринимающего, который поддается изменениям. Субъект в состоянии сам вносить коррективы в свой опыт, знания, установки - в уровень своей подготовленности, в зависимости от внутренних и внешних условий, варьируя таким образом степень активности своего восприятия объекта.

“Фактора цели”. Этот фактор наиболее подвижен и изменчив. Если “факторы объекта и субъекта” при любом их содержании существуют обязательно, осуществляя коммуникативную цепочку “объект - субъект”, то “фактор цели” имеет временное, периодическое существование (просто посмотреть, написать статью, рассказать о произведении, понять новое направление и т.д.).

11. В чем заключается ценностноориентирующая роль искусства в обществе?

Искусство является ценностноориентирующим фактором, так как оно дает

уникальные возможности по воздействию на сознание людей. Его влияние на личность проявляется, прежде всего, в формировании базовых ценностей, осуществлении ценностного ориентирования личности во всех сферах жизни: трудовой, бытовой, досуговой и т. п. Все это происходит через эмоциональное воздействие художественного образа, т.е. лишено дидактики и воспринимается человеком как необходимый ему процесс. Образование (создание Образа Человека) через искусство раскрывается как многоэтапный процесс, в котором через постижение значений знаков произведения искусства зритель незаметно осваивает глубины своей плотской, душевной и духовной сущности, т. е. идет важнейший психологический процесс.

12. Из чего строится полифункциональность искусства?

Полифункциональность искусства складывается из многих функции искусства в обществе: общественно-преобразующая функция (искусство как деятельность); познавательно-эвристическая функция (искусство как знание и просвещение); художественно-концептуальная функция (искусство как анализ состояния мира); функция предвосхищения («кассандровское начало», или искусство как предсказание); информационная и коммуникативная функции (искусство как сообщение и общение); воспитательная функция (искусство как катарсис; формирование целостной личности); внушающая функция (воздействие искусства на подсознание); эстетическая функция (искусство как формирование творческого духа и ценностных ориентаций); гедонистическая функция (искусство как наслаждение).

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ

Номер задания	правильный ответ	Максимальное количество баллов
1	См. тест	от 0 до 3
2	См.тест	от 0 до 3
3	См.тест	от 0 до 3
4	См.тест	от 0 до 3
5	письменно	от 0 до 5
6	письменно	от 0 до 5
7	письменно	от 0 до 5
8	письменно	от 0 до 5
9	письменно	от 0 до 5
10	письменно	от 0 до 5
11	письменно	от 0 до 5
12	письменно	от 0 до 5

Максимальное количество баллов 52

от 0 до 10	от 11 до 20	от 21 до 35	от 36 до 52
неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, итоговый контроль (зачет), контроль самостоятельной работы.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде сообщений, опросов, дискуссий на практических занятиях в интерактивной форме круглого стола.

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета в конце третьего семестра.

Итоговый результат зачтено/не зачтено предполагает суммарный учет посещения занятий, степени активности на практических занятиях, выполнение всех видов самостоятельной работы, устный ответ на вопросы к зачету.

Контроль самостоятельной работы магистров осуществляется в течение семестра. Формы контроля: устный опрос, собеседование, участие в работе научно-практических конференций и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении текущего и промежуточного контроля по дисциплине.

Описание процедуры аттестации

Процедура промежуточного контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой.

- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

4.2. Структура зачета

Зачет складывается из устного ответа, посещения аудиторных занятий, сдачи всех форм текущего контроля и контроля самостоятельной работы.

Знания, умения и владение предметом магистранта оценивается по дифференцированной системе оценки наличия основных единиц компетенции.
