МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИСКУССТВ»

«Утверждаю»
И. о. директора А. Л. Казин
«___» 2018 г.

Рабочая программа дисциплины

«История искусствоведения»

Уровень высшего образования –

подготовка кадров высшей квалификации

направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»

направленность «Теория и история искусства»

Квалификация (степень) выпускника: «**Исследователь. Преподаватель-исследователь»**

Санкт-Петербург

2018 г.

Рабочая программа дисциплины
«История искусствоведения».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

№ п/п	Наименование дисциплин	Общая трудоемкость	Часы	Тип занятий		Зачёты (семестр)	Экзамены (семестр)
				Аудит.	Самост.		
Б.1.В.1	История искусствоведения	6	216	90	126	1,2,3	4

Целью дисциплины является формирование у аспирантов представлений об основных этапах развития, направлениях и выдающихся представителях искусствоведения, его теоретических и методологических аспектах как фундаментальной основы теоретической реконструкции художественной культуры и искусства.

Задачи:

– изучение основных проблем, стоящих в центре внимания искусствоведения;

– освоение терминологического аппарата искусствоведения;

– представление основных тенденций развития теоретического и исторического искусствоведения;

– формирование и использование аппаратной систематики искусствоведения для анализа художественных явлений и процессов в их историко-культурных, социокультурных, формально-стилевых, семиотических измерениях;

– осмысление актуальных проблем современного искусствоведения.

В результате освоения теоретических разделов курса и посещения семинарских занятий в объеме рабочей программы аспирант должен:

знать:

– о дисциплинарных границах и структуре искусствоведения;

– о месте искусствоведения в секторе гуманитарных дисциплин;

– об основных этапах развития теории и методологии искусствознания;

– о направлениях развития искусствоведения**;**

уметь:

– формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний, выбирать необходимые методы исследования;

– модифицировать существующие и разрабатывать новые методы исследования исходя из его конкретных задач;

– обрабатывать полученные результаты, анализировать и критически осмысливать их с учетом имеющихся в научной литературе данных;

– вести библиографическую работу с использованием современных информационных технологий;

владеть:

– научным категориальным аппаратом искусствоведения;

– методами обобщения явлений художественной культуры;

– приемами анализа содержания современных тенденций в искусстве;

– методами критического анализа достижений современной науки.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть сформированы следующие компетенции, т.е. способность применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности:

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки;
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки;
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки.

Компетенции: УК-1, ПК-2, ПК-3

Аспирант в результате обучения должен обладать следующими **универсальными компетенциями:**
– способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1);

– способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2);

– готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);

– готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);

– способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития (УК-5).

общепрофессиональными компетенциями:
– способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
– готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным программам высшего образования (ОПК-2).

профессиональными компетенциями:

– способностью собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории искусства (ПК-2);

– способность ориентироваться в специальной литературе в сфере искусства и науки, выполнять научно-техническую работу, научные исследования, как самостоятельно, так и в составе исследовательской группы; осуществлять авторскую деятельность в монографиях и коллективных сборниках (ПК-3).

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а также часов самостоятельной работы:

№ п/п	Наименование тем курса	Виды занятий, часы			Самостоятельная работа, часы	Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия		
1.	Теоретическое знание и его специфика	4			5	9
2.	Образ в искусстве: вводные замечания	2	2		5	9
3.	Искусство и человеческая деятельность. Виды искусств	2	1		5	8
4.	Материя, вещество и материал в искусстве	2	1		5	8
5.	Пространство в искусстве: его типы и разновидности	2	2		5	9
6.	Организация и структура художественного произведения	2	1		5	8
7.		2	1		5	8

	«Эстетическая функция» в искусстве					
8.	Изобразительное искусство как визуальная риторика	2	1		5	8
9.	Стиль: смысл и границы понятия	2	1		5	8
10.	Искусство в его социальном бытии	2	2		5	9
11.	Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства	2	1		5	8
12.	Художественный образ. История, трактовки, значение термина в современной науке	2	2		5	9
13.	Проблема подражания в художественном произведении.	2	2		5	9
14.	Типичный образ, знак, метафора, миф, символ	2	1		4	7
15.	Пути сложения современного искусствознания. История науки как история ее методов	2	2		4	8
16.	Искусствознание в эпоху Просвещения	2	1		4	7
17.	История искусства как самостоятельная наука	2	2		5	9
18.	Археология искусства. Методы первичной обработки художественного памятника. Знаточество	2	1		5	8
19.	Формальный метод в искусствознании. Венская школа.	4	3		8	16
20.	Французский и английский формализм.	2	1		4	7
21.		4	2		8	14

	Экспрессионистское направление в искусствознании					
22.	Иконология в немецком и англоязычном искусствознании	2	1		4	7
23.	Структурный метод в изучении истории искусств. Семантический подход.	2	1		5	8
24.	Искусствознание и искусство модернизма. Критический взгляд.	2	1		5	8
25.	Искусствознание и искусство модернизма. Позитивный взгляд. Новейшие течения	2	1		4	7
Итого:		56	34		126	216

1. **Теоретическое знание и его специфика**

Теория искусства как система общих и универсальных понятий, прилагаемых к искусству. Теория как дополнение к практике искусства. Литературно-словесный характер искусствознания и его противоположность изобразительно-визуальному характеру художественной деятельности.

История теории искусства: историческая обусловленность представлений об искусстве в разные эпохи. Художник-теоретик: проблема соотношения художественной деятельности и рефлексии по ее поводу.

Научная деятельность как практика концептуализации. Проблема научности и ее доля в искусствознании. Теория искусства как составляющая общего искусствознания наряду с историей искусства и художественной критикой.

Междисциплинарный характер теоретического знания. Знание естественнонаучное и знание гуманитарное.

Терминологическая проблематика.

Комплиментарные функции отдельных гуманитарных дисциплин в системе науки об искусстве. Философские концепции и их роль в искусствознании. Позитивизм и формализм. Роль психологии в основных ее тенденциях и социологии. Культурология как общая наука о культуре. История как теоретическая проблема (общие предпосылки).

2. Образ и изобразительное искусство

Понятие искусства и проблема его истоков. Искусство как творческая активность человека. Искусство как художественная деятельность. Творчество как организация экзистенциального опыта и проекция внутреннего мира человека. Воображение как организующая сила. Образная деятельность как основа изобразительности.

Изобразительное искусство как форма взаимодействия с миром образов. Феномен образа: определение и типология. Образная природа сознания. Рациональное и иррациональное в образе.

Феномен изобразительности как «подражания». Знаковые аспекты образа. Образы символические и образы-симптомы. Образы конвенциональные и социальные. Проблема взаимодействия сознания и образного мира.

Образ и смежные с ним категории (знак, типический образ, метафора, символ).

3. Искусство и человеческая деятельность. Виды искусств

Типы изобразительной активности. Проблема искусства и не-искусства. Критерии различения (по характеру использования изображения и по исполняемым им функциям). Эстетический критерий (искусство – изображение, предназначенное для созерцания и переживания).

Зрительные образы и визуальное искусство. Структура зрительного опыта как основа изобразительности. Зрение как функция сознания. Зрительные образы как результат активной организующей деятельности сознания.

Роль технических навыков в изобразительной деятельности. Вещно-предметный характер художественной деятельности. Произведение искусства как изготовленная вещь. Искусство и ремесло. Навыки, обучение и мастерство в искусстве. Функционализм как альтернатива эстетизма. Проблема декоративно-прикладного искусства

Художественная форма как инструмент экспрессии и организации. «Чистое» (незаинтересованное) выражение и «чистое искусство». «Искусство для искусства» как теория и как практика.

Пространственные, временные, пространственно-временные виды искусства.

4. Материя, вещество и материал в искусстве

Создание образа искусства: претворение идей в формы материи. Значение вещественного материала – проблема, не возникающая в чисто теоретических сферах деятельности человека.

Вещный и вещественный характер изобразительного искусства. Творчество как творение, изготовление новой вещи. Двойственность природы произведения искусства: оно идеально, т.к. находит свое объяснение в ряду теоретических представлений человека, и

оно материально, поскольку создание образа реализуется через определенную материальную структуру.

Материал как содержание. Душевная жизнь художника как материал художественного воплощения. Произведение искусства как материал искусствознания.

Программная семантизация художественных техник и материала.

5. Пространство в искусстве: его типы и разновидности

Определение пространства как места и как протяженности. Аристотелевское понятие пространства как меры движения тела. Топос как мера пространственного порядка. Пространство сакральное и профанное: границы, пороги, пределы.

Картезианское пространство (измеримая, неподвижная, равномерная и бесконечная емкость).

Понятие многомерного пространства. Проблема трехмерности как характеристики движения.

Художественное пространство как символическая (знаковая) структура.

Пространство картины. Обрамление (рама) как условие и средство пространственных построений. Сартр о смыслообразующем значении рамы композиции.

Перспектива научная как образ зрения. Особенности перспективной оптики. Ее разновидности и основные правила перспективных построений (перспектива прямая и угловая). Проблема обратной перспективы (первоначальный смысл понятия и его дальнейшая трансформация). Перспектива как символическая форма (образ мировосприятия и мироустроения).

Точка зрения как проблема композиции. Примеры из различных видов искусства.

6. Организация и структура художественного произведения

Понятие композиции. Композиция как средство структурной организации целостной системы художественного произведения.

Принципы построения композиции.

Изобразительные символы, аллегории (метафоры) в структуре произведения.

7. Эстетическая функция в искусстве

Эстетическая функция как составляющая искусства. Формирование способности эстетической оценки. Формирование образности.

8. Изобразительное искусство как визуальная риторика

Произведение искусства как инструмент воздействия на зрителя.

Понятие речевого сообщения, его функции, типы и соответствия в изобразительном искусстве. Сообщение риторическое (воздействие на душевное и духовное состояние получателя). Сообщение эстетическое (акцентирующее внимание на собственном построении и строении как самодостаточных ценностях). Типы визуальных сообщений.

Проблема иносказания («косвенной речи») в изобразительном искусстве. Фигуры речи (тропы), фигуры смысла и «общие места» в изобразительном искусстве.

9. Стиль: смысл и границы понятия

Определение стиля как системы специфических и константных выразительных средств того или иного художественного языка. Стиль как порядок, структурное единство свойств (пространственное понятие стиля). Стиль как характерные качества (стиль экспрессии, прояления чего-либо, т.е. временной стиль).
Классификационный аспект понятия. Его происхождение из античных теорий искусства и литературы. Стиль у Витрувия (синоним ордера). Понятие манеры и понятие вкуса и их объединение у Винкельмана.

Стили универсальные: классицизм и натурализм, ренессанс и барокко в понимании Вельфлина; преклассический, классический и постклассический у Франкля.

Понятие исторического стиля как способа описания исторической трансформации (развития или эволюции) художественной формы.

10. Искусство в его социальном бытии

Искусство и среда (в том числе и социальная). Структура общественных связей в их взаимодействии и критерии их различения. Символизм и конвенционализм социальных отношений. Социально-коллективное функционирование искусства. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах.

Искусство как действие и творчество как модель поведения. Искусство и культура. Формы обучения и организации художественной деятельности. Традиция и преемственность.

Искусство и аудитория (публика). Заказчики, донаторы, покупатели. Социально-экономические аспекты художественной деятельности. Собирательство и коллекционирование. Художественный рынок и его требования. Гений и общество.

Музейная и выставочная деятельность как факторы художественной жизни. «Искусство для искусства», элитарное искусство и эстетизм как социально-идеологические явления.

Искусство, идеология, политика и пропаганда. Искусство и государство. Искусство и революция (авангард как форма радикализма и асоциальности, эстетика протеста и провокации). Понятие «дегенеративного искусства».

Искусство художников-любителей («наивное искусство»).

Феномен моды. Кич: его эстетический и этический статус.

11. Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства

Критерии и признаки научного знания (знание объективное есть знание общеобязательное и проверяемое).

Междисциплинарный характер всякой гуманитарной методологии и истории искусства, в частности: связь со смежными дисциплинами (историей, психологией, социологией, лингвистикой, литературоведением, религиоведением и т.д.).

Понимание методологии не как теоретической, а как практической дисциплины: методологическая оснащенность историка искусства – умение применять те или иные теоретические установки в конкретном исследовательском контексте. Методология как критерий научности – способность науки к теоретической рефлексии и самоверификации.

Зависимость методологии искусствознания от теории искусства, эстетики и философии искусства на том или ином этапе развития науки об искусстве

12. Художественный образ. История, трактовки, значение термина в современной науке

Определение и объем понятия. Образ как характерная особенность художественного произведения. Образ как форма художественного мышления.

Изобразительное искусство как форма взаимодействия с миром образов. Феномен образа: определение и типология.

13. Проблема подражания в художественном произведении.

Проблема сходства как проблема воспроизведения (репрезентации) и узнавания. Аспекты сходства.
Типы изобразительности и виды изобразительного искусства. Разновидности художественного языка (архитектура, пластика, живопись) и критерии различения (способ воспроизведения пространства как первичный формальный признак). Проблема подражания в каждом из них.

Мимесис, определение Аристотеля. Искусство как «существование прекрасного» (Гадамер). В.Вейдле: к проблеме мимесиса.

14. Типичный образ, знак, метафора, миф, символ

Объем понятий. История понятий. Структура знака. Денотат и десигнат.
А.Ф. Лосев о символе. Метафора как художественный образ и как способ научного познания (Ортега-и-Гассет).

Треугольник Фреге. Образ – символ – знак.

15. **Пути сложения современного искусствознания. История науки как история ее методов.**

Причины позднего появления науки относительно предмета изучения. Представления об искусстве в античности и в Средние века. Начало исторического изучения искусства в Италии эпохи Возрождения. Вазари. История искусства как история художников. Истоки современной методологической ситуации.

16. Искусствознание в эпоху Просвещения.

Зарождение эстетики как самостоятельной философской дисциплины. Лессинг. Искусство накануне Великой французской революции и предпосылки появления исторической науки об искусстве. История искусства древности как история искусства без имен. Винкельман и его эстетические воззрения.

17. История искусства как самостоятельная наука.

Публичный музей в культуре XIX столетия как место рождения искусствоведения. Университетское знание и лекции по искусству. Роль государств Германии в зарождении истории искусства. Большие истории искусства XIX века.

18. Археология искусства. Методы первичной обработки художественного памятника. Знаточество.

Изучение артефактов в рамках музейной деятельности и мероприятий по охране памятников истории и культуры. Формирование музейного дела на научной основе. Земпер и материализм. Развитие иконографического метода. Проблема атрибуции в изучении классического искусства. Метод Морелли. Споры о подлинниках, знаменитые подделки и мистификации. М. Фридлендер.

19. Формальный метод в искусствознании. Венская школа.

Формальная эстетика XIX в. Влияние психологии на историю искусства. А. Гильдебрандт. Формирование научного метода Г. Вельфлина на пути от изучения архитектуры барокко к Основным понятиям. Хетцер. Франкль. Искусствознание в Австрии. Викгоф и Шлессер. Ригль, истинный и мнимый.

20. Французский и английский формализм.

Фоссийон

21. Экспрессионистское направление в искусствознании.

Стшиговски и первые попытки формирования строгого искусствознания. Преодоление формализма. Связь науки с новейшими течениями в живописи и других видах искусства. Теория Воррингера. Дворжак и «история духа». Теория поколений Пиндера.

22. Иконология в немецком и англоязычном искусствознании.

От иконографии к иконологии. Варбург, его теоретические воззрения, научно-просветительская деятельность и круг единомышленников. Панофский до и в эмиграции. Австрийские иконологи. Особенности метода Гомбриха. Иконология в наши дни.

23. Структурный метод в изучении истории искусств. Семантический подход.

Строгое искусствознание Зедльмайра. От формализма к иконологии. Спор с Бадтом о способах интерпретации отдельного произведения искусства. Пехт. Поздние работы Зедльмайра.

24. Искусствознание и искусство модернизма. Критический взгляд.

«Утрата середины» Зедльмайра. Философско-эстетический подход к феномену модернизма. Ранние опыты изучения новейшего искусства. Критика модернизма слева, истоки постмодернистской теории в искусствознании. Модернизм в освещении отечественной литературы.

25. **Искусствознание и искусство модернизма. Позитивный взгляд. Новейшие течения.**

Влияние модернистской теории на искусствознание. Новотный, Бадт и проблема Сезанна. Штраус и Диттманн о цвете в искусстве. Гринберг и Рид. «Октябрь» и каноническая история модернизма. Социологическое искусствознание. Гаузенштайн и Хаузер.

Пример семинара

На одном из семинарских занятий предполагается разбор сочинения «Основные понятия истории искусства» Г. Вельфлина. Участникам предлагается выбрать одну из пар противоположностей, приложив ее к материалу, близкому автору (но не повторяющему его примеры), и из каких-либо других эпох истории искусства. Каждый делится своим опытом осмысления учения Вельфлина через обращение к двум примерам произведений искусства из эпохи Ренессанса/барокко и каким-либо еще двум примерам.

Рабочая программа составлена на основании требований ФГОС ВО по направлению подготовки аспирантов «Искусствоведение» и предназначена для обучения аспирантов ФГНИУ «Российский институт истории искусств искусств»

Разработчики:

РИИИ	*канд. иск., научный сотрудник сектора ИЗО*		*С. В. Иванова*
(место работы)	*(должность, уч. степень, звание)*	*(подпись)*	*(ФИО)*
РИИИ	*канд. иск., ст. науч. сотрудник сектора ИЗО*		*И. Д. Саблин*
(место работы)	*(должность, уч. степень, звание)*	*(подпись)*	*(ФИО)*

Рецензент:

РГПУ им. А.И.Герцена	*Докт. иск., проф.*		*Е. П. Яковлева*
(место работы)	*(должность, уч. степень, звание)*	*(подпись)*	*(ФИО)*
РИИИ	*Канд. иск., учен. секретарь сектора ИЗО*		*А. А. Бобриков*
(место работы)	*(должность, уч. степень, звание)*	*(подпись)*	*(ФИО)*