

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное научно-исследовательское учреждение
«Российский институт истории искусств»

«Утверждаю»

И. о. директора А. Л. Казин

«20» мая 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ИСТОРИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ
(вариативная часть Б1.В.1.01)

Уровень высшего образования -
подготовка кадров высшей квалификации
направление подготовки 50.06.01 «Искусствоведение»
направленности научных специальностей:
17.00.09 – теория и история искусства

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

Санкт-Петербург
2019 г.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели дисциплины:

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

1.2. Задачи дисциплины:

- 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.

1.3. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины» (Б1.В.1.01).

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

История и философия науки.

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы (диссертации)

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование:

- универсальных компетенций

Индекс компетенции	Наименование
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях

- профессиональных компетенций

Индекс компетенции	Наименование
ПК-2	способность собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим научным проблемам истории и теории искусства

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

1.5. Требования к результатам обучения по дисциплине:

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, выбрать 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.

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОМ ФОРМАТЕ.

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 216 ак. час. / 6 зач. ед.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр
реферат	2,3,4
Вид(ы) промежуточной аттестации	Семестр
зачет	2,3
экзамен	4

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

ОФО

Наименование дисциплин, практик, научных исследований,	Виды контроля	ЗЕТ	Часы
	я		

	государственной итоговой аттестации	Экзамен	Зачет с оценкой	Зачет		Всего	Лекции	Практические занятия/Семинары/	Самостоятельная работа	Контроль
Б1.В.1.01	История искусств	4		2.3	6	216	40	40	100	36

ЗФО

	Наименование дисциплин, практик, научных исследований, государственной итоговой аттестации	Виды контроля			ЗЕТ	Часы				
		Экзамен	Зачет с оценкой	Зачет		Всего	Лекции	Практические занятия/Семинары/	Самостоятельная работа	Контроль
Б1.В.1.01	История искусств	4		2.3	6	216	10	10	160	36

2.2. Содержание учебной дисциплины

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. Производство 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 мироустройства).

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, проявления 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. Собирачество 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. Фридендер.

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.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

ОФО

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	ИТОГО часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего	Контроль
1	Теоретическое знание и его специфика	8	2	2		4	
2	Образ в искусстве: вводные замечания	8	2	2		4	
3	Искусство и человеческая деятельность. Виды искусств	8	2	2		4	
4	Материя, вещество и материал в искусстве	8	2	2		4	
5	Пространство в искусстве: его типы и разновидности	8	2	2		4	

6	Организация и структура художественного произведения	8	2	2	4	
7	«Эстетическая функция» в искусстве	8	2	2	4	
8	Изобразительное искусство как визуальная риторика	8	2	2	4	
9	Стиль: смысл и границы понятия	8	2	2	4	
10	Искусство в его социальном бытии	8	2	2	4	
11	Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства	8	2	2	4	
12	Художественный образ. История, трактовки, значение термина в современной науке	8	2	2	4	
13	Проблема подражания в художественном произведении.	8	2	2	4	
14	Типичный образ, знак, метафора, миф, символ	8	2	2	4	
15	Пути сложения современного искусствознания. История науки как история ее методов	8	2	2	4	
16	Искусствознание в эпоху Просвещения	6	1	1	4	
17	История искусства как самостоятельная наука	6	1	1	4	
18	Археология искусства. Методы первичной обработки художественного памятника. Знаточество	6	1	1	4	
19	Формальный метод в искусствознании. Венская школа.	6	1	1	4	
20	Французский и английский формализм.	6	1	1	4	
21	Экспрессионистское направление в искусствознании	6	1	1	4	
22	Иконология в немецком и англоязычном искусствознании	6	1	1	4	
23	Структурный метод в изучении истории искусств. Семантический подход.	6	1	1	4	
24	Искусствознание и искусство модернизма. Критический взгляд.	6	1	1	4	

25	Искусствоведение и искусство модернизма. Позитивный взгляд. Новейшие течения	6	1	1		4	
	Контроль	36					36
	ВСЕГО	216	40	40	0	100	36

ЗФО

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	ИТОГО часов	Виды учебной работы				
			Лекции	Практические занятия	Индивидуальные занятия	Самостоятельная работа, всего	Контроль
1	Теоретическое знание и его специфика	7	0,5	0,5		6	
2	Образ в искусстве: вводные замечания	7	0,5	0,5		6	
3	Искусство и человеческая деятельность. Виды искусств	7	0,5	0,5		6	
4	Материя, вещество и материал в искусстве	7	0,5	0,5		6	
5	Пространство в искусстве: его типы и разновидности	7	0,5	0,5		6	
6	Организация и структура художественного произведения	7	0,5	0,5		6	
7	«Эстетическая функция» в искусстве	7	0,5	0,5		6	
8	Изобразительное искусство как визуальная риторика	7	0,5	0,5		6	
9	Стиль: смысл и границы понятия	8	0	0		8	
10	Искусство в его социальном бытии	8	0	0		8	
11	Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства	7	0,5	0,5		6	

12	Художественный образ. История, трактовки, значение термина в современной науке	7	0,5	0,5		6	
13	Проблема подражания в художественном произведении.	7	0,5	0,5		6	
14	Типичный образ, знак, метафора, миф, символ	7	0,5	0,5		6	
15	Пути сложения современного искусствознания. История науки как история ее методов	8	0	0		8	
16	Искусствознание в эпоху Просвещения	10	0	0		10	
17	История искусства как самостоятельная наука	7	0,5	0,5		6	
18	Археология искусства. Методы первичной обработки художественного памятника. Знаточество	7	0,5	0,5		6	
19	Формальный метод в искусствознании. Венская школа.	7	0,5	0,5		6	
20	Французский и английский формализм.	7	0,5	0,5		6	
21	Экспрессионистское направление в искусствознании	7	0,5	0,5		6	
22	Иконология в немецком и англоязычном искусствознании	7	0,5	0,5		6	
23	Структурный метод в изучении истории искусств. Семантический подход.	7	0,5	0,5		6	
24	Искусствознание и искусство модернизма. Критический взгляд.	7	0,5	0,5		6	
25	Искусствознание и искусство модернизма. Позитивный взгляд. Новейшие течения	6	0	0		6	
	Контроль	36					36
	ВСЕГО	216	10	10	0	160	36

4. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

ОФО

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
-------	---	---------------------

1	Теоретическое знание и его специфика	2
2	Образ в искусстве: вводные замечания	2
3	Искусство и человеческая деятельность. Виды искусств	2
4	Материя, вещество и материал в искусстве	2
5	Пространство в искусстве: его типы и разновидности	2
6	Организация и структура художественного произведения	2
7	«Эстетическая функция» в искусстве	2
8	Изобразительное искусство как визуальная риторика	2
9	Стиль: смысл и границы понятия	2
10	Искусство в его социальном бытии	2
11	Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства	2
12	Художественный образ. История, трактовки, значение термина в современной науке	2
13	Проблема подражания в художественном произведении.	2
14	Типичный образ, знак, метафора, миф, символ	2
15	Пути сложения современного искусствознания. История науки как история ее методов	2
16	Искусствознание в эпоху Просвещения	1
17	История искусства как самостоятельная наука	1
18	Археология искусства. Методы первичной обработки художественного памятника. Знаточество	1
19	Формальный метод в искусствознании. Венская школа.	1
20	Французский и английский формализм.	1
21	Экспрессионистское направление в искусствознании	1
22	Иконология в немецком и англоязычном искусствознании	1
23	Структурный метод в изучении истории искусств. Семантический подход.	1
24	Искусствознание и искусство модернизма. Критический взгляд.	1
25	Искусствознание и искусство модернизма. Позитивный взгляд. Новейшие течения	1

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Теоретическое знание и его специфика	0,5
2	Образ в искусстве: вводные замечания	0,5
3	Искусство и человеческая деятельность. Виды искусств	0,5
4	Материя, вещество и материал в искусстве	0,5
5	Пространство в искусстве: его типы и разновидности	0,5
6	Организация и структура художественного произведения	0,5
7	«Эстетическая функция» в искусстве	0,5
8	Изобразительное искусство как визуальная риторика	0,5
9	Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства	0,5
10	Художественный образ. История, трактовки, значение термина в современной науке	0,5
11	Проблема подражания в художественном произведении.	0,5
12	Типичный образ, знак, метафора, миф, символ	0,5
13	История искусства как самостоятельная наука	0,5
14	Археология искусства. Методы первичной обработки художественного памятника. Знаточество	0,5
15	Формальный метод в искусствознании. Венская школа.	0,5
16	Французский и английский формализм.	0,5
17	Экспрессионистское направление в искусствознании	0,5
18	Иконология в немецком и англоязычном искусствознании	0,5
19	Структурный метод в изучении истории искусств. Семантический подход.	0,5
20	Искусствознание и искусство модернизма. Критический взгляд.	0,5

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НАВЫКОВ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ, МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОММУНИКАЦИИ, ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ

Дискуссия

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы рефератов

- 1) Методология в системе искусствоведческого знания;
- 2) Литература об искусстве в эпоху Возрождения. Джорджо Вазари;
- 3) Гёте, Лессинг и романтизм в истории искусствознания;
- 4) Гегель и берлинская школа истории искусства;
- 5) Основные представители знаточеского метода (Кроу и Кавальказелле, Истлейк, фон Боде, А.Вентури, Дж. Морелли и др.);
- 6) А. Ригль и историческая грамматика изобразительного искусства;
- 7) Ю. фон Шлоссер и последующая судьба венского искусствознания;
- 8) А. Варбург и варбургский кружок;
- 9) Э. Панофский об иконологической интерпретации;
- 10) Р. Витквер о проблемах интерпретации «визуальных символов»;
- 11) Формирование национальных балетных школ Италии, Англии и Франции;
- 12) Советский балет 20 – 30 годов. Основные направления развития хореографического искусства;
- 13) Начало хореографического образования и формирование театральной системы в России;
- 14) Реформы Ж. Ж. Новерра. Значение теоретического труда Ж. Ж. Новерра «Письма о танце и балетах»;
- 15) Русский балет начала XX века. Реформаторская деятельность М. Фокина и А. Горского;
- 16) Советский балет 50 – 70 годы. Традиции и новаторство в творчестве Л. Якобсона, Ю. Григоровича, О. Виноградова, И. Бельского;
- 17) Хореографическое искусство России конца XX века: ведущие направления, тенденции и перспективы развития;
- 18) Происхождение кино. Кино в социокультурной ситуации конца XIX – начала XX века.
- 19) Кино в дореволюционной России (1896 – 1917 гг.).
- 20) Крупнейшие российские кинофирмы. Дореволюционное кино как часть русской культуры. Связи кино с русской литературой, театром, изобразительным искусством. Становление теории кино в России.
- 21) Эволюция выразительных средств кино. Звук и слово в фильме.
- 22) Понятия «телевидение» и «телеискусство», их соотношение. Происхождение телевидения.
- 23) Эстетика и основные направления развития видеоклипа.
- 24) Успехи советского кино на международных кинофестивалях. Развитие телевидения. Советское кино 60-х годов.
- 25) Философское осмысление действительности в фильмах А. Тарковского, А. Михалкова-Кончаловского, Н. Михалкова.
- 26) Становление и утверждение реализма в европейском театре II половины XIX века.
- 27) Творчество крупнейших режиссеров и актеров европейского театра конца XIX – начала XX века.
- 28) Б. Брехт и его теория «эпического театра».
- 29) Новые направления европейской драматургии и театра середины XX века: интеллектуальная драма и «театр абсурда».
- 30) Творчество крупнейших режиссеров и актеров европейского театра середины – II половины XX века.
- 31) Русский театр XVII – первой трети XVIII вв.

- 32) Создание русского национального театра. Деятельность Ф.Г. Волкова.
- 33) Становление и развитие русской национальной драматургии.
- 34) Основные принципы творческой деятельности К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
- 35) Образование театра «Современник» – начало нового этапа развития театрального искусства. Деятельность театра под руководством О.Н. Ефремова.

6.2. Перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Примерный перечень вопросов к зачету:

Зачет проводится в форме собеседования.

Собеседование направлено на проверку результатов освоения учебной дисциплины, выявления степени усвоения аспирантами системы знаний, умений и навыков, полученных в результате изучения отдельной дисциплины.

Подготовка и защита реферата по теме, касающейся его диссертационной работы. Объем реферата – 0,75 – 1 а.л. (30.000 – 40.000 тыс. знаков). Тема реферата формируется совместно с научным руководителем аспиранта. Независимо от области искусствоведения, в которой специализируется аспирант, и профиля диссертационного исследования (исторического или теоретического), должны решаться научные, задачи, преследуемые итоговым рефератом по дисциплине «История искусствоведения».

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Античные представления об искусстве. Античный экфрасис;
2. Представление об искусстве в Средние века;
3. Эпоха Просвещения и Винкельман;
4. Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина;
5. Система наук об искусстве;
6. Основные концепции истории искусств;
7. Феноменология искусства. Объект, предмет и средства описания;
8. Этапы развития искусствоведения;
9. Морфология искусства. Видовая и жанровая классификация искусств;
10. Синтез искусств;
11. Понятие и эволюция стиля в искусстве;
12. Искусство эпохи Возрождения: культурологические основы искусства Возрождения: гуманизм, обращение к античному наследию;
13. Искусство эпохи Барокко;
14. Художественно-эстетические принципы и направления искусства XVIII века;
15. Романтизм как художественное направление, реакция на рационализм эстетики классицизма;
16. Искусство второй половины XIX века. У истоков современного искусства;
17. Импрессионизм и постимпрессионизм;
18. Символизм и эпоха Модерна;
19. Искусство XX века: группировки, стили и направления;
20. Кубизм и футуризм;
21. Экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм;
22. Новые технологии в искусстве XX века;
23. Понятие и сущность постмодерна;
24. Искусство на пороге XXI века: перспективы развития.
25. Происхождение танца и его ранние формы;
26. Танцевальная культура Древней Греции;
27. Танцевальная культура Западно-европейских стран эпохи Средневековья;
28. Хореографическое искусство эпохи Возрождения;
29. Особенности развития Западно-европейского балетного театра эпохи Просвещения;

30. Хореографическое искусство России XVI – XVII века;
31. Эстетика балетного романтизма. Великие балетмейстеры и исполнители эпохи;
32. Творчество Филиппо и Марии Тальони;
33. Прогрессивные тенденции творчества Ж. Перро;
34. Русский балетный театр начала XIX века;
35. Эпоха М. И. Петипа;
36. Характеристика творчества мастеров хореодрамы;
37. Современные направления в зарубежном хореографическом искусстве;
38. Ведущие хореографы и исполнители западноевропейских и американских школ современного танца;
39. Современные направления танца в творчестве отечественных балетмейстеров
40. Становление жанровой системы киноискусства.
41. Формирования выразительных средств экранных искусств.
42. Французский авангард и его открытия.
43. Советский монтажный кинематограф 20-х годов и его открытия.
44. Национальные особенности японского кинематографа.
45. Итальянский неореализм и его влияние на мировой кинематограф.
46. Новая волна и ее открытия. Новые выразительные средства киноискусства.
47. Внедрение в кинематограф цифровых технологий.
48. Цифровые визуальные эффекты как формообразующий фактор зрелищного кинематографа. Новые персонажи и среды.
49. Театральные представления в Древней Греции.
50. Основные жанры театрального искусства эпохи Средневековья.
51. Основные принципы театрального искусства классицизма.
52. Романтизм в европейском театре I половины XIX века.
53. Становление и утверждение реализма в европейском театре II половины XIX века.
54. Новые направления европейской драматургии и театра середины XX века: интеллектуальная драма и «театр абсурда».
55. Основные тенденции развития современного российского театра.

6.3. Система выставления оценок по итогам промежуточной аттестации

1. Зачет

зачтено	аспирант дал полный развернутый ответ на поставленные вопросы, продемонстрировал способности к анализу, корректному формулированию выводов
	аспирант дал полный ответ на поставленные вопросы, продемонстрировал способности к анализу, корректному формулированию выводов, допустил незначительные неточности в ответе
	аспирант дал неполный ответ на поставленные вопросы, в процессе ответа допускал ошибки, сделанные выводы недостаточно обоснованы и последовательны
Не зачтено	аспирант не ответил на поставленные вопросы, затруднялся ответить на дополнительные вопросы, не продемонстрировал способность логически аргументировать сделанные выводы

2. Экзамен

Экзамен	Критерии оценивания

отлично	Ответы на вопросы логичные, обнаруживается глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий; очевидны содержательные межпредметные связи; представлена развернутая аргументация выдвигаемых положений, приводятся убедительные примеры; обнаруживается аналитический подход в освещении различных концепций; делаются содержательные выводы, демонстрируется знание специальной литературы в рамках учебного курса и дополнительных источников информации.
хорошо	Ответы на вопросы изложены в соответствии с планом; в ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полное; не всегда очевидны межпредметные связи; аргументация выдвигаемых положений и приводимых примеров не всегда убедительна; наблюдается некоторая непоследовательность анализа материала; выводы правильные, речь грамотная, используется профессиональная лексика; демонстрируется знание основной литературы в рамках учебного курса.
удовлетворительно	Ответы недостаточно логически выстроены, план ответов соблюдается непоследовательно; раскрытие профессиональных понятий недостаточно развернутое; выдвигаемые положения декларируются, но не в полной мере аргументируются; ответы носят преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют.
не удовлетворительно	В ответах недостаточно раскрыты профессиональные понятия, категории, концепции, теории; наблюдается стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера; присутствует ряд серьезных неточностей; выводы поверхностные или отсутствуют.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Перечень основной литературы

- 1) Гройс Б. Политика поэтики.- М.: Ад Маргинем Пресс, 2012.- 399 с. (1 экз.) И П /Г 867
- 2) Евреинов Н.Н. Откровения искусства.- СПб.: Изд. дом «Мирь», 2012.- 774 с.
- 3) Каменский П.П. Труды по истории изобразительного искусства.- СПб.: БАН, 2017.- 216 с.
- 4) Козлов В.Т. Постижение истории посредством артефактов искусства, архивов и археологии. Т. 3: Автографы знаменитых людей в контексте истории.- М.: «Кучково поле», 2012.- 504 с.
- 5) Междисциплинарные исследования в области искусств. Ч. 1.- СПб.: Изд-во СПбГУ, 2014.-173 с.

- 6) Гренберг, Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Гренберг. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111449>. — Загл. с экрана.
- 7) Торопыгина, М.Ю. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга [Электронный ресурс] / М.Ю. Торопыгина. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2015. — 368 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77246>. — Загл. с экрана.
- 8) Давыдова, О.С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс] : монография / О.С. Давыдова. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2015. — 152 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77233>. — Загл. с экрана.
- 9) Социология искусства: Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. В.С. Жидков, Т.А. Клявина. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2010. — 496 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77177>. — Загл. с экрана.
- 10) Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. — Электрон. дан. — Москва : "Прогресс-Традиция", 2008. — 688 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/77142>. — Загл. с экрана.

7.2. Перечень дополнительной литературы

- 1) Яковлева, Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.А. Яковлева, Т.П. Чаговец, С.С. Ершова ; Н. А. Яковлевой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 396 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/111466>. — Загл. с экрана.
- 2) Гренберг, Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 192 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110830>. — Загл. с экрана.
- 3) Ю., В.П. ОБРАЗ ФРАНЦУЗСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В РАБОТАХ Р. Ю. ВИППЕРА. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Вестник Омского университета серия "Исторические науки". — 2014. — № 2. — С. 115-119. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/journal/issue/296272> — Загл. с экрана.
- 4) Основы теории и истории искусств. Изобразительное искусство. Театр. Кино [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.С. Паниотова [и др.] ; Т.С. Паниотовой. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 456 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/110863>. — Загл. с экрана.
- 5) Витгенштейн Л. Логико-философский трактат.- М.: Изд-во ин. лит.,1958.- 133 с.

7.3. Перечень ресурсов сети «Интернет»

Сайт Государственного музея изобразительных искусств РТ - <http://izo-museum.ru/kollektsii/drevnerusskoe-iskusstvo>

Сайт Государственного Русского музея - <http://rusmuseum.ru/collections/>

Сайт Государственного Эрмитажа - <https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>

Сайт музея Прадо (Мадрид) - <https://www.museodelprado.es/> Сайт Третьяковской галереи - <http://www.tretyakovgallery.ru/>
 Сайт Мариинского театра https://www.mariinsky.ru/about/history/concert_hall/

7.4. Перечень используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине лицензионного программного обеспечения

Microsoft Windows

7.5. Перечень используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине профессиональных баз данных и информационных справочных систем

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

Электронная библиотечная система РИИИ

7.6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы	Компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду института.
Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	Специализированная мебель. Технические средства обучения, служащие для представления учебной информации большой аудитории.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Методические рекомендации для обучающихся

Изучение дисциплины следует начать с ознакомлением обучающихся с учебным планом и данной рабочей программой учебной дисциплины.

К планированию времени на изучение дисциплины обучающемуся рекомендуется подходить в самом начале учебного семестра, когда он получает от преподавателя данные о количестве часов, предусмотренных для изучения дисциплины (в т. ч. для аудиторной, практической и самостоятельной работы), о структуре изучаемого материала, основных исследователей данной проблематики.

При планировании внеаудиторной самостоятельной работы студентам следует уделить основное внимание нормам времени на выполнение отдельных типовых заданий, соответствию планируемой трудоемкости реальному еженедельному бюджету времени, равномерности нагрузки на протяжении всего учебного года (необходимо

скоординировать сроки выполнения заданий с другими параллельно выполняемыми дисциплинами).

Самостоятельная работа предполагает дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными пособиями, а также периодическими изданиями по теме).

2. Методические рекомендации для преподавателей

При изучении дисциплины основной акцент следует делать на методы активного обучения, с тем, чтобы способствовать формированию знаний, профессиональных умений и навыков будущих специалистов. Необходимо привлекать их к интенсивной познавательной деятельности, активизации мышления, проявлению активной позиции обучающихся, самостоятельному принятию творческих решений в условиях повышенной мотивации, взаимосвязи преподавателя и обучающегося.

Обязательным составляющим процесса обучения являются средства, методы и способы учебной деятельности, способствующие более эффективному освоению материала обучающимися:

- использование на занятиях презентаций, заранее подготовленных преподавателем и студентами видеоматериалов по темам дисциплины;

- широкое использование мультимедийных средств, при проведении практических занятий, предоставление обучающимся учебной информации на электронных носителях.

Целью лекционных занятий является рассмотрение теоретических вопросов по дисциплине в логически выраженной форме. В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций;

- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций;

- задания на отдельные темы для самоконтроля студентов.

Лекции разрабатываются на основе литературы, указанной в рабочей программе и собственного практического профессионального опыта работы преподавателя и ежегодно корректируются, для того, чтобы включенный материал по содержанию и по форме соответствовал требованиям времени.

Практические занятия по данной дисциплине проводятся в форме семинаров, а также групповых и индивидуальных проектов, что позволяет обучающимся привить практические навыки самостоятельной работы с литературой, получить опыт публичных выступлений и работы в творческом коллективе.

Текущий контроль осуществляется в начале лекционных занятий с помощью фронтального опроса по пройденным темам, а также во время практических занятий. В случае неудовлетворительных результатов необходимо откорректировать методику подачи лекционного материала.

Разработчик

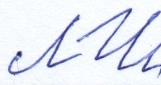
канд. иск.

И.Д. Саблин

Рецензент

канд. иск.

С.В. Иванова