

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Институт искусств и культуры

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Д.В. Галкин

« 19 » 05 20 23 г.

Рабочая программа дисциплины

Теория и методология искусствоведения

по направлению подготовки

51.04.01 Культурология

Направленность (профиль) подготовки:

Практическая культурология и менеджмент в социокультурной сфере

Форма обучения

Очная

Квалификация

Магистр

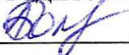
Год приема

2023

Код дисциплины в учебном плане: Б1.О.05

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

А.В. Бокова

Председатель УМК

М.В. Давыдов

1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

– ОПК-1 –Способен организовывать исследовательские и проектные работы в области культуроведения и социокультурного проектирования;

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИОПК-1.2. – Формирует ресурсы для выполнения исследовательских и проектных работ в социокультурной сфере.

ИПК-1.1 – Выбирает предметную область и определяет тематику исследования

ИПК-1.2 – Выбирает средства и методы в соответствии с проблематикой и задачами исследования

2. Задачи освоения дисциплины

- освоить необходимый объём теоретических знаний в области искусствоведения;

- изучить ключевые концепции и научные методы искусствоведения;

- освоить навыки выбора методологии анализа форм и практик современного искусства в соответствии с профессиональными задачами в области научных исследований и социокультурного проектирования.

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы.

4. Семестр освоения и форма промежуточной аттестации по дисциплине

Семестр 2, экзамен.

5. Входные требования для освоения дисциплины

Для успешного освоения дисциплины требуются компетенции, сформированные в ходе освоения образовательных программ предшествующего уровня образования.

6. Язык реализации

Русский

7. Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4з.е., 144 часов, из которых:

– лекции: 20 ч.;

– семинарские занятия: 20 ч.

Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом.

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам

Введение. Исствоведение как форма гуманитарного знания.

Место искусствоведения в научном пространстве искусствознания и его основные разделы. Содержание и актуальность научной искусствоведческой деятельности.

Раздел I. История искусствоведения как история методов.

Тема 1. Понимание искусства и творчества в эпоху Античности.

Характеристика Античной эстетики. Философия искусства Платона и Аристотеля. Ретроспективизм римской теории искусства.

Тема 2. Особенности средневековых эстетических воззрений.

Эстетическая система Августина Блаженного. Концепция красоты в христианской эстетической парадигме. Развитие искусствознания в Византии.

Тема 3. Культура Возрождения как этап самоопределения искусствознания.

Принципы ренессансной эстетической парадигмы. Специфика понимания искусства в трактатах теоретиков (Ченнини, Гиберти, Альберти, Л. да Винчи и др.). Основные тенденции теории искусства позднего Возрождения (Дж. Вазари).

Тема 4. Теория искусства Нового времени.

Развитие новоевропейской теории искусства в контексте сосуществования стилей и художественных направлений. Самоопределение искусствоведения как науки в эпоху Просвещения (Дидро, Вико, Руссо, Хогарт и др.). Принципы теории классицизма и «эстетики чувств». Основатель научного искусствознания И. Винкельман. Истоки формирования романтической эстетической парадигмы (Гете, Гердер, Баумгартен, Кант). (Письменное теоретическое задание №1).

Тема 5. Методы искусствознания XIX века.

Сложение ключевых методов искусствознания. Истоки и установки культурно-исторического, художественно-исторического, иконографического, стилистического метода анализа, атрибуционного, биографического. Становление художественной критики.

Тема 6. Отечественное искусствознание: основные этапы развития.

Понимание искусства и творчества в эпоху Древней Руси. Борьба консервативного и прогрессивного направлений в искусстве XVII века. Становление научного архитектуроведения в XVIII веке. Характеристика тенденций и особенностей развития русского искусствознания XIX века (Чернышевский, Стасов, Кондаков, Плеханов, Цеткин и др.).

Раздел II. Исствоведение XX века.

Тема 1. Формальная школа искусствоведения.

Основные принципы и базовые идеи формального метода искусствоведения. Теория Архитектонической целостности Гильденбранда. Теоретические представления Фидлера. Венская школа формального анализа (Ригль, Вельфлин). Теоретико-методологические установки формально-стилистического анализа. (Письменное теоретическое задание №2). (Письменное практическое задание №3).

Тема 2. Иконографический и иконологический подходы искусствоведения.

Принципы иконологического методов анализа произведений искусства (Панофский). Проблемы иконографической интерпретации. (Письменное практическое задание №4).

Тема 3. Структурно-семиотическое искусствоведение.

Основные положения семиотики. Общие принципы семиотического подхода в искусствознании. Структурно-семиотический анализ в искусстве (Лотман, Лихачев, Барт и др.). (Письменное практическое задание №5).

Тема 4. Искусство с позиции психологии и психоанализа.

Истоки формирования психоаналитических методов анализа искусства. Школа психоанализа Фрейда. Теория архетипов Юнга. Структурализм и фрейдовский психоанализ в концепции Лакана. Акцентуация закономерностей восприятия в теории Арнхейма.

Тема 5. Искусство как предмет социологического анализа.

Методы искусствознания будапештской школы (Хаузер, Лукач). Особенности подхода западной социологии искусства (Кодуэлл, Беньямин). Социологическая концепция Маркузе.

Тема 6. Постклассические направления искусствознания.

Деконструкция как метод анализа текстов (Деррида). Концепция «пристального взгляда» Брайсона. Специфика феминистского направления искусствознания (Гризельда Поллок).

9. Текущий контроль по дисциплине

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, выполнения домашних заданий, опросов на семинарах и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. Домашние задания и опросы оцениваются по балльно-рейтинговой системе.

Для оценки домашних заданий устанавливается 100-балльная шкала, где оценка в диапазоне 85-100 баллов соответствует оценке – «отлично», 70-84 баллов – «хорошо», 55-71 баллов – «удовлетворительно», 54 баллов и ниже – «неудовлетворительно».

Ответы на семинарских занятиях оцениваются по пятибалльной системе.

Общий вес оценки текущего контроля составляет 70% промежуточной аттестации.

10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации

Экзамен проводится в форме письменного опроса. Продолжительность экзамена 3 часа. Письменный опрос проводится в системе Moodle и включают 5 основных заданий теоретического и практического характера. Задания №1(РазделI), №3 (РазделII) ориентированы на проверку ИПК-1.1; задания №2(РазделII), №4(РазделII), №5(РазделII)ориентированы на проверку ИПК-1.2.

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии со 100-балльной шкалой. Оценка в диапазоне 85-100 баллов соответствует оценке – «отлично», 70-84 баллов – «хорошо», 55-71 баллов – «удовлетворительно», 54 баллов и ниже – «неудовлетворительно».

Сформированность компетенций оценивается по итогам выполнения домашних заданий, ответов на семинарах и результатам экзамена. Общий вес результатов итоговых заданий в оценке за курс составляет 30%.

11. Учебно-методическое обеспечение

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете «Moodle» - <https://moodle.tsu.ru/course/view.php?id=12776>

б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине.

в) Планы семинарских занятий по дисциплине.

г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов.

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет

а) основная литература:

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств: / пер. Франковский А. А. – Москва: Юрайт, 2022. – 296 с.– (Антология мысли). URL: <https://urait.ru/bcode/493309>
2. Гуменюк А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств: Учебное пособие для вузов. –Москва: Юрайт, 2022. – 133 с.–(Высшее образование). URL: <https://urait.ru/bcode/495670>
3. Ильина Т. В. Введение в искусствоведение: Учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. – 201 с.– (Высшее образование). URL: <https://urait.ru/bcode/494948>
4. Каган М. С. Морфология искусств: Учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. – 388 с.– (Антология мысли). URL: <https://urait.ru/bcode/454784>. URL: <https://urait.ru/book/cover/94E31FD2-332B-4056-96EC-5C061B020A70>

б) дополнительная литература:

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. М.: Прометей. 1994. – 352 с.
2. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. – М.: 1994 - 528 с.
3. Бобров Ю.Г. Основы иконографии древнерусской живописи. – СПб: Мифрил. – 1995. – 256 с.
4. Винкельман И. И. Об искусстве. Избранные произведения : / пер. Алявдина А. А.. - Москва : Юрайт, 2020. - 208 с - (Антология мысли). URL: <https://urait.ru/bcode/454947>. URL: <https://urait.ru/book/cover/C7513423-41E9-4271-A719-ACAE1546D4D2>

5. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: «Изобразительное искусство», 1985. – 288 с.
6. Гендерная теория и искусство. Антология: 1970-2000. Под ред. Л.М. Бредихиной и К. Дипуэлл. М., 2005.
7. Дворжак М. История искусства как история духа / Пер. с нем. А. А. Сидорова и др. Под общ. ред. А. К. Лепорка. - СПб. : Академический проект, 2001. – 331.
8. Зись А. Я., Стафецкая М. П. Методологические искания в западном искусствознании: критический анализ современных герменевтических концепций – Москва: Искусство, – 1984. – 238 с.
9. Лессинг Г. Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Пер. Эдельсон Е. Н. - Москва: Юрайт, 2022. - 148 с. - (Антология мысли). URL: <https://urait.ru/bcode/495427>
10. Лиманская Л. Ю. Теория искусства в аспекте культурно-исторического опыта. Исследования по теории и методологии искусствознания. [Рос. гос. гуманитар. ун-т]. - М. : РГГУ, 2004. – 222
11. Лотман Ю. М. Семиосфера: Культура и взрыв. Внутри мыслящих миров. Статьи. Исследования. Заметки / Ю. М. Лотман. - СПб. : Искусство-СПб, 2000. - 704 с.
12. Мороз Т. Эстетика и теория искусства: Учебное пособие. - Кемерово: ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", 2017. – 52 с. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=344246>
13. Митчелл У. Дж. Т. Иконология. Образ. Текст. Идеология. Пер. с англ. В. Дрозда. – М., Екатеринбург: Кабинетный ученый. – 2017. – 240 с.
14. Описание и анализ памятников искусства: Учебное пособие / Алтайский гос. ун-т, Фак. искусства, Каф. культурологии и истории искусств; Авт. -сост. Т. М. Степанская. - Барнаул : Издательство Алтайского университета, 2002. – 53 с.
15. Панофский Э. Этюды по иконологии: гуманистические темы в искусстве Возрождения. – СПб, Издательский дом «Азбука-классика», 2009. – 432 с.
16. Петров В. М. Количественные методы в искусствознании: Учебное пособие для вузов. Вып. 1 / В. М. Петров; Гос. ин-т искусствознания М-ва культуры Рос. Федерации. - М.: Смысл, 2000. – 204 с.
17. Попова Н. Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: Монография / Кемеровский государственный институт культуры. - Кемерово: ФГБОУ ВО "Кемеровский государственный институт культуры", 2019. - 204 с. URL: <http://znanium.com/catalog/document?id=361097>
18. Раппопорт С. Х. От художника к зрителю. Проблемы художественного творчества / - Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. - 236 с. URL: <https://e.lanbook.com/img/cover/book/157414.jpg>
19. Раушенбах Б. Геометрия картины и зрительное восприятие. – СПб: Азбука-классика. – 2002. – 320 с.
20. Сокольников Н.М., Крейн В.Н. История стилей в искусстве. Уч. пособие. М.: Гардарики. 2006. – 395.
21. Тучков И.И., Ванеян С.С. Из истории Отделения истории и теории искусства. М., 2009.
22. Успенский Б. А. Крест и круг: из истории христианской символики. - Москва: Языки славянских культур, 2006. - 488 с.
23. Фещенко В. В., Коваль О. В. Сотворение знака: очерки о лингвоэстетике и семиотике искусства / Федеральное агентство науч. орг., Ин-т языкознания Российской акад. Наук. Москва: Языки славянской культуры, – 2014. – 637 с.
24. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях / Послесл. и коммент. О. И. Генисаретского. - М. : Прогресс, 1993. - 325 с.

25. Шестаков В. П. История истории искусства. От Плиния до наших дней: учебное пособие для художественных и гуманитарных вузов. Федеральное агентство по культуре и кинематографии Российской Федерации, Российский ин-т культурологии. – Москва: Ленанд, 2015. – 329 с.

в) ресурсы сети Интернет:

- открытые онлайн-курсы
- Эстетика христианского средневековья. Лекция. Пустовит А. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=vSR3uK-Jk8>
- Теория перспективы эпохи Возрождения. Лекция. Арсланов В. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=R7S1rl9DkCw>
- Как читать скрытые смыслы и подтексты в живописи. Лекция. Ларионов А. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=boqZ6ceSTAg>
- Вельфлин о художественном единстве и множественности. Лекция. Арсланов В. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IRbyyKJaFwk>

13. Перечень информационных технологий

- а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:
- Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office OneNote, MS Office Publisher, MS Outlook, MS Office Web Apps (Word Excel MS PowerPoint Outlook);
 - публично доступные облачные технологии (GoogleDocs, Яндекс диск и т.п.).

б) информационные справочные системы:

- Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – <http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system>
- Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – <http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index>
- ЭБС Лань – <http://e.lanbook.com/>
- ЭБС Консультант студента – <http://www.studentlibrary.ru/>
- Образовательная платформа Юрайт – <https://urait.ru/>
- ЭБС ZNANIUM.com – <https://znanium.com/>
- ЭБС IPRbooks – <http://www.iprbookshop.ru/>

в) профессиональные базы данных (*при наличии*):

- Университетская информационная система РОССИЯ – <https://uisrussia.msu.ru/>
- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – <https://www.fedstat.ru/>

14. Материально-техническое обеспечение

Аудитории для проведения занятий лекционного типа.

Аудитории для проведения занятий семинарского типа, индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к информационным справочным системам.

Аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации в смешанном формате («Актру»).

15. Информация о разработчиках

Разработчик – Савельева Елена Николаевна, канд. филос. наук, доцент, доцент кафедры культурологии и музеологии.