

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

ПРИНЯТО

на заседании Ученого совета
Московского государственного
института культуры
от 23 мая 2023 года
протокол № 9

УТВЕРЖДЕНО

приказом ректора
Московского государственного
института культуры
от 4 июля 2023 года
№ 414-О

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.ДВ.1.2 МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ В ИСКУССТВОВЕДЕНИИ

Уровень высшего образования

Подготовка кадров высшей квалификации

Группа научных специальностей

5.10 Искусствоведение и культурология

Научная специальность

5.10.1 Теория и история культуры, искусства (искусствоведение)

Форма обучения - очная

Год начала реализации - 2023

Химки, 2023

Рабочая программа дисциплины 2.1.ДВ.1.2 Методология и методы в искусствоведении составлена в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 951.

Составители:

Гаврилина Л.М.,

кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии
ФГБОУ ВО МГИК

Ответственный редактор:

Гаврилина Л.М.,

кандидат исторических наук, доцент кафедры культурологии
ФГБОУ ВО МГИК

Рецензент внутренний:

Рецензент внешний*:

Документ рассмотрен и одобрен на заседании _____ кафедры культурологии

протокол № _____ от «____» _____ 20____ г.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании _____ Ученого совета

протокол № 9 от «23» мая 2023 г.

1. Цель и задачи освоения дисциплины

Рабочая программа дисциплины 2.1.ДВ.1.2 «Методология и методы в искусствознании», входящая в учебный план по направлению подготовки 5.10.1 Теория и история культуры, искусства (искусствоведение), предназначена для аспирантов и соискателей, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в области искусствознания.

Целью освоения дисциплины «Методология и методы науки в искусствознании» является выработка у обучающихся представления об основах теории искусства как самостоятельной области знания, формирование у них навыков теоретического мышления, способности к осмыслению сложных проблем искусствознания.

Задачи дисциплины. Реализация общей цели предполагает решение взаимосвязанных задач, которое достигается в процессе освоения основных разделов курса:

1. Сформировать у аспирантов представление о природе, сущности изобразительного искусства.
2. Определить отличие знания, накопленного в искусствознании от других форм формирования знания, накопленных в смежных с ним науках.
3. Проанализировать понятийно-категориальную систему искусствознания со времени возникновения теории искусства до современного периода ее развития.
4. Выявить основания многообразия определений искусства и границы их применения и функционирования.
5. Предложить основания, на которых будет строиться искусствознание в будущем.

2. Место и роль дисциплины в структуре образовательного компонента программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – программа аспирантуры)

Дисциплина 2.1.ДВ.1.2 «Методология и методы науки в искусствознании» относится к разделу 2.1. «Дисциплины (модули)» Образовательного компонента учебного плана 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства (искусствоведение).

Курс «Методология и методы науки о культуре» логически и содержательно связан с проблематикой ряда социально-гуманитарных и профессиональных дисциплин. Для освоения дисциплины «Методология и методы в искусствознании» аспиранты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «История и философия науки».

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний в области философии, истории искусства, социологии, этики, эстетики, политологии; религиоведения, экономической теории, лингвистики и семиотики, культурной антропологии в объеме программы высшего профессионального образования.

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 5.10.1 – Теория и история культуры, искусства (искусствоведение).

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы аспирантуры

В результате освоения дисциплины аспирант должен овладеть знаниями, умениями и навыками:

Перечень планируемых результатов освоения дисциплины
<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - основные этапы истории формирования базовых искусствоведческих понятий; - комплекс методологий и методов изучения искусства в XIX - XX вв., составляющих основу современных искусствоведческих исследовательских практик;

- предметную специфику и содержание искусствоведческих исследовательских практик и подходов изучения искусства;

- генезис и исторический контекст искусствоведческих практик и подходов в социокультурном знании XX в.;

- методологические особенности и инструментарий основных направлений современного искусствоведческого знания;

- обусловленность практик изучения искусства историческим и социально-политическим контекстом;

Уметь:

- квалифицированно раскрывать содержание современных исследовательских подходов и практик изучения искусства;

- критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практики изучения искусства;

- понимать логику их построения, обусловленность их содержания как теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом;

- определять возможности и границы применения различных исследовательских подходов изучения искусства;

Владеть: понятийным аппаратом современных методологических подходов и практик; техниками анализа текстов.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу аспирантов с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу аспирантов

Очная форма обучения

Виды учебных занятий	Всего часов	Распределение трудоемкости по семестрам в часах			
		1	2	3	4
Контактная работа аспирантов с преподавателем (по учебным занятиям), в т.ч.:			36		
лекции			36		
семинары					
практические занятия					
лабораторные работы					
Самостоятельная работа в т.ч.:			36		
)					
Промежуточная аттестация:					
Общая трудоемкость дисциплины составляет:					
часов			72		
зачетных единиц			2		

5. Содержание дисциплины

Тема 1. Возникновение методики искусствоведческого анализа И. Винкельмана

И.-И. Винкельман как основоположник методики искусствоведческого анализа. Схема исторического развития древнегреческого искусства («древнейший стиль», «высокий стиль», «изящный стиль», «стиль подражательный и упадок искусства»), черты, характеризующие разные стадии античного искусства, основы формально-стилистического метода.

Тема 2. Методология «формальной» школы искусствознания

Формальный метод как направление в искусствознании последней четверти XIX – первой трети XX в., изучающее художественную форму, воспринятую как собственно

эстетический фактор в искусстве. Теория Конрада Фидлера «абсолютного зрения», Швейцарский искусствовед Г. Вёльфлин и последовательная «наука об искусстве», методика «формального анализа», учение о «художественной воле» (Алоиз Ригль). Значение и роль формального анализа. Содержание и форма как выражение исторического самочувствия эпохи.

Тема 3. Метод стилистического анализа М.Дворжака

Стилистический анализ как один из основных методов анализа произведений пластических искусств в классическом европейском искусстве конца XIX – начала XX в. Цель стилистического анализа – выявить систему устойчивых форм, выразительных качеств, присущих данному стилю; выделить в структуре отдельного произведения те содержательные и формальные признаки, которые позволяют отнести его к тому или иному стилю, направлению, творчеству художника. Важнейшие аспекты стилистического анализа – анализ композиции, иконографии, колорита, пластических качеств, индивидуальной манеры, материала, техники, характера отдельных формальных элементов. Конечная цель стилистического анализа – выявление духовных ценностей, актуальных для культуры. Стилистический анализ имел огромное значение для становления европейского искусствознания, объяснения эволюции стиля. Труды Г. Вёльфина, А. Ригля, М. Дворжака, в России – М.В. Алпатова, Н.Н. Пунина, Б.Р. Виппера стали важными вехами в развитии этого метода.

Тема 4. Принципы иконологического метода

Научный метод иконологии – направление в искусствознании, сложившееся в 1-й половине XX века и поставившее целью раскрытие исторически обусловленного образно-символического содержания произведения искусства (представители: немецкие ученые Аби Варбург и Эрвин Панофский). Принципы иконологии определились в противовес формальному методу, сосредоточенному на зримом облике, а не на глубинном смысле художественного произведения. Методологические основы научной деятельности Э.Панофского определили воззрения А. Варбурга; «знакомство с философией «символических форм» Эрнста Кассирера оказало воздействие на содержание его метода и конечные цели исследовательских усилий.

Тема 5. Система методов современного искусствознания

Влияние постмодернистских концепций на формирования пространства современного искусства. "Археология знания" М. Фуко. Понятие эпистемы. Искусство как знаковая система. Проблема границы рациональности в современном искусстве. Дикурсивные и недискурсивные условия формирования современного искусства. Структурный психоанализ Ж. Лакана и его влияние на современное искусство. Реальное, воображаемое и символическое. Семиология Р. Барта. Работа Барта «Структурализм как метод». Грамματοлогия Ж. Деррида. Понятие «деконструкция». Концепции Ж. Лиотара и Ж. Бодрийера и их влияние на современное искусство. Коммуникативные концепции в контексте современного искусства. Теории Ю. Хабермаса и А. Хонетта. Трансформация эстетических категорий в эстетике и художественных направлений нач. XXв. Проблема лингвистического поворота. Теория процессуальности в современном искусстве и становление новых форм.

I. Вопросы для самостоятельного изучения курса и обсуждения на семинарских занятиях

Тематический план семинарских занятий и вопросов для самостоятельного изучения

Тема 2. Методология «формальной» школы искусствознания

1. Общая оценка вклада «формальной школы» в разработку искусствознания.
2. Произведение искусства как «созерцаемое единство закономерных пространственных отношений».

3. Феномен творчества художника в интерпретации представителей «формальной» школы.

Тема 3. Метод стилистического анализа М.Дворжака

1. Выражающаяся через художественный образ история духа как объект исследования стилистического метода.
2. Творчество как «сотрудничество над новым осознанием мира».
3. Пути развития стилистического метода.

Тема 4. Принципы иконологического метода

1. Три этапа истолкования изобразительного искусства согласно Э.Пановски
2. Иконология как анализ символического содержания.
3. Проблемы современной иконологии.

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра). Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			ЗЛТ	ЗСТ	СРО	
1	Возникновение методики искусствоведческого анализа И. Винкельмана	3	6		7	
2	Методология «формальной» школы искусствознания	3	6	2	7	Устное обсуждение на семинаре
3	Метод стилистического анализа М.Дворжака	3	6	2	7	Устное обсуждение на семинаре
4	Принципы иконологического метода	3	6	2	7	Устное обсуждение на семинаре
5	Система методов современного искусствознания	3	6		8	
	Общее количество часов по учебному плану: 72		30	6	36	Зачет

6. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и контроля самостоятельной работы аспирантов

6.1. Формирование результатов освоения дисциплины 2.1.ДВ.1.2 Методология и методы в искусствознании

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Перечень планируемых результатов освоения дисциплины	Оценочные материалы
1	Возникновение методики искусствоведческого анализа И. Винкельмана	Знать: - основные этапы истории формирования базовых искусствоведческих понятий; - комплекс методологий и методов изучения	
2	Методология «формальной» школы искусствознания		Устное обсуждение

		искусства в XIX - XX вв., составляющих основу современных искусствоведческих исследовательских практик;	на семинаре
3	Метод стилистического анализа М.Дворжака	- предметную специфику и содержание искусствоведческих исследовательских практик и подходов изучения искусства;	Устное обсуждение на семинаре
4	Принципы иконологического метода	- генезис и исторический контекст искусствоведческих практик и подходов в социогуманитарном знании XX в.; - методологические особенности и инструментарий основных направлений современного искусствоведческого знания;	Устное обсуждение на семинаре
5	Система методов современного искусствознания	- обусловленность практик изучения искусства историческим и социально-политическим контекстом; Уметь: - квалифицированно раскрывать содержание современных исследовательских подходов и практик изучения искусства; - критически воспринимать и интерпретировать тексты, представляющие теории и практики изучения искусства; - понимать логику их построения, обусловленность их содержания как теоретическим, так и социокультурным и историческим контекстом; - определять возможности и границы применения различных исследовательских подходов изучения искусства; Владеть: понятийным аппаратом современных методологических подходов и практик; техниками анализа текстов.	

Контрольные вопросы к зачету

1. И.-И. Винкельман как основоположник методологии искусствоведческого анализа.
2. Теория Конрада Фидлера «абсолютного зрения»
3. Содержание и форма как выражение исторического самочувствия эпохи.
4. Стилистический анализ как один из основных методов анализа произведений
5. Искусство как знаковая система.
6. Работа Барта «Структурализм как метод».
7. Трансформация эстетических категорий в эстетике и художественных направлений нач. XX в.
8. Теория процессуальности в современном искусстве и становление новых форм.
9. Общая оценка вклада «формальной школы» в разработку искусствознания.
10. Пути развития стилистического метода.
11. Три этапа истолкования изобразительного искусства согласно Э.Панофски
12. Кризис искусства конца XX века. Особенности явления.
13. Схема исторического развития древнегреческого искусства.
14. Учение о «художественной воле» Алоиза Ригля.
15. Значение и роль формального анализа.
16. Концепции Ж. Лиотара и Ж. Бодрийяра и их влияние на современное искусство

17. Теория процессуальности в современном искусстве и становление новых форм.
18. Коммуникативные концепции в контексте современного искусствознания.
19. Значение стилистического анализа в западноевропейском искусствознании.
20. Структурный психоанализ Ж. Лакана и его влияние на современное искусство.
21. Принципы иконологии в анализе смысла художественного произведения.
22. Общее и особенное в формальном методе и стилистического анализа М.Дворжака.
23. Значение философии «символических форм» Эрнста Кассирера в иконологическом методе.

– оценка «зачтено» ставится аспиранту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные образовательной программой, усвоившему основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка «зачтено» выставляется аспирантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. Оценка «зачтено» ставится аспирантам, обладающим критическим мышлением, творческим подходом к изучаемому материалу, умеющим применять теоретические знания к практической области своей будущей профессии, использующим в обучении принцип единства логического и исторического.

– оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

7. Учебно-методическое, информационное и материально-техническое обеспечение дисциплины

Литература

Основная литература:

1. Вельфлин, Г. Основные понятия истории искусств. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 290 с.
2. Виппер, Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. – М.: Изд. Шевчук, 2013. – 367 с.
3. Шестаков, В. П. История эстетических учений: учеб. пособие / В. П. Шестаков. – М.: Книжный дом "Либроком", 2009. – 407 с.
4. Самосознание культуры и искусства XX века: Западная Европа и США / Пер. С. С. Аверинцева, и др.; Отв. ред. и сост. Р. А. Гальцева. – М.; СПб.: Университетская книга: Культурная инициатива, 2000. – 643.
5. Ильина Т.В. История искусств. Западноевропейское искусство: учебник. Из. 6-е. СПб., 2015.

Дополнительная литература:

1. Мастера мировой живописи. XIX - XX века [Текст] / ред. Е. Д. Федотова. - М.: Белый город, 2005.
2. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб., 2000.
3. Пикассо. Сборник статей о творчестве. -М., 1957.
4. Постмодернисты о посткультуре: интервью с писателями и критиками. - М., 1998.
8. Семенов О. Искусство ли искусство XX столетия? // Новый мир. -1993. -№ 8.

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины предусматривает использование электронных ресурсов и библиотек, содержащих тексты по социальной и культурной антропологии: в частности

1. электронная библиотека Гумер: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture
2. Институт философии РАН <http://iph.ras.ru/>

В преподавании дисциплины используются Интернет-ресурсы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

<http://www.consultant.ru/> - справочно-правовая система «Консультант плюс»

<https://elibrary.ru/> - Научная электронная библиотека.

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине из используются следующие информационные образовательные технологии: аудиовизуальное представление обучающимся с помощью компьютера содержания отдельных тем дисциплины на лекционных занятиях; предоставление обучающимся доступа к учебному плану, рабочей программе дисциплины в электронной форме, к электронно-библиотечной системе института, содержащей учебно-методические материалы по дисциплине в электронной форме, к информационным справочным системам, которые используются при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, посредством электронной информационно-образовательной среды института из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сеть «Интернет» используется для формирования электронного портфолио обучающегося по дисциплине путем размещения информации на сервере вуза.

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используется следующее лицензионное программное обеспечение:

Операционные системы:

Windows 7 Professional

Пакет офисных программ:

- ABBYY FineReader 14 Business 1 year (Per Seat) Academic
- Microsoft Office 2016 Outlook
- Microsoft Office 2016 Word
- Microsoft Office 2016 Excel
- Microsoft Office 2016 PowerPoint
- Microsoft Office 2016 OneNote
- Microsoft Office 2016 SharePoint
- Microsoft Office 2016 Microsoft Teams
- Microsoft Office 2016 Access
- Microsoft Office 2016 Publisher
- 1С: Университет
- Учебные планы ВО и УП ВПО

Антивирусные программы:

- Kaspersky Endpoint Security

Другое ПО:

- Mozilla Firefox

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются электронно-библиотечные системы:

- Электронно-библиотечная система «Лань»: <https://e.lanbook.com/>
- Электронная библиотека «Юрайт» <https://biblio-online.ru/>

7.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения; (а.218, к.2, а.335 к.2)
- аудитории для проведения групповой работы, дискуссий;
- аудитории, оснащенных персональными компьютерами, имеющими выход в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

8. Иные сведения и (или) материалы

- самостоятельная работа аспиранта является обязательной и основной формой самообразования;
- содержание и характер самостоятельной работы обуславливаются целями подготовки, научно-практической областью дисциплины, а также тематикой индивидуальной научно-исследовательской деятельности аспиранта, темой его диссертационного труда;
- в рамках самостоятельной работы аспирант: осуществляет теоретическое изучение научной, литературы и программной документации; осуществляет эмпирические исследования, эксперименты; применяет информационные, мультимедийные технологии, компьютерное программное обеспечение и готовится к демонстрации результатов их применения; разрабатывает программно-методические и учебные проекты, подготавливает презентации, учебные кейсы, обучающие модули, готовится к выступлениям на семинарах, научно-практических конференциях и форумах, заседаниях кафедры, к возможному проведению открытых лекций в группах студентов бакалавриата в рамках педагогической практики, а также эксперимента по теме диссертационного исследования;
- в результате самостоятельной работы у аспиранта должен динамично совершенствоваться комплекс практических и теоретических знаний, умений, навыков, способностей, свойств общекультурного, общепрофессионального, а также профильного характера;
- контроль за процессом и результатами самостоятельной работы аспиранта осуществляется преподавателем дисциплины, с возможностью включения в данный процесс научного руководителя обучающегося;
- результаты самостоятельной работы аспиранта оформляются в виде отчетов, докладов, научных статей, презентаций, элементов учебно-методических и программных проектов, конспектов аудиторных занятий по профессиональным дисциплинам;
- результаты самостоятельной работы аспиранта представляются на обсуждение на семинарах по дисциплине, заседаниях кафедры, конференциях.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы аспирантов.

Определение требований к экзаменационным оценкам по дисциплинам, преподаваемым профессорско-преподавательским составом кафедры культурологии. В оценке знаний профессорско-преподавательский состав кафедры руководствуется следующим:

- оценка «зачтено» ставится аспиранту, обнаружившему всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные образовательной программой, закрепившему основную и усвоившему дополнительную литературу, рекомендованной программой. Оценка «зачтено» выставляется аспирантам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их

значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала. Оценка «зачтено» ставится аспирантам, обладающим критическим мышлением, творческим подходом к изучаемому материалу, умеющим применять теоретические знания к практической области своей будущей профессии, использующим в обучении принцип единства логического и исторического.

– оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, обнаружившему пробелы в знаниях основного программного материала, допустившему первичные (отражающие основные понятия и категории изучаемой дисциплины) ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий. Как правило, оценка «не зачтено» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании аспирантуры без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.