

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.33 Научные методы изучения искусства

Учебный план: 50.03.04_ИДИ_ОО_ИТК_2021-2022 №1-1-17.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.03.04 Теория и история искусств

Профиль подготовки: История и теория костюма
(специализация)

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоём- кость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
7	УП	17	17	109,75	0,25	4	Зачет
	РПД	17	17	109,75	0,25	4	
Итого	УП	17	17	109,75	0,25	4	
	РПД	17	17	109,75	0,25	4	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 557

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Заведующий кафедрой

Ванькович С. М.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Ванькович Светлана
Михайловна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана
Михайловна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: Сформировать компетенции обучающегося в области методологии истории искусства. Дать представление об основных научных методах и подходах, применяемых в искусствознании, и их специфике. Рассмотреть методику работы с научной литературой и архивными материалами.

1.2 Задачи дисциплины:

- Рассмотреть основные методологические подходы, применяемые в искусствоведении, с точки зрения теоретических (философских, идейных, культурных и т.д.) предпосылок и установок.
- Рассмотреть соответствующие тексты, в которых данный методологический принцип нашел свое достаточно типичное проявление.
- Показать открытый, не абсолютный характер каждой методики, предназначенной для решения конкретного спектра задач, что предполагает возможность выбора и другого исследовательского профиля, иной методологической перспективы.
- Овладеть навыками сознательного и целенаправленного использования того или иного подхода применительно к конкретной научной ситуации.
- Раскрыть принципы работы с научной литературой.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

История журналов мод

Анализ произведений искусства

Искусство зарубежного Востока

Деловой иностранный язык

Зарубежное искусство XX века

Теория и история художественной критики

Западноевропейское искусство

Русское искусство

Учебная практика (научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской работы))

Искусство Средних веков

Введение в специальность

Искусство Древнего мира

Теория цвета

Народное искусство и костюм

Мифология

Учебная практика (ознакомительная практика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-2: Способен выполнять отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию

Знать: особенности методики отбора специализированной литературы в библиотечных фондах и хранилищах различного профиля

Уметь: оптимально решать искусствоведческие задачи, опираясь на информационные и библиографические источники с использованием ресурсов интернет-пространства с учетом основных требований информационной безопасности.

Владеть: навыками поиска и решения задач в области искусствоведческой профессиональной деятельности на основе электронных информационных ресурсов с применением современных технологий и с учетом основных требований информационной и правовой безопасности.

ОПК-3: Способен применять (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры

Знать: основные методы изучения произведений изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры.

Уметь: использовать научно-методологический инструментарий при анализе конкретно-исторического

Владеть: навыками интерпретации фактического материала с учетом применения методологического аппарата искусствоведения.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий		Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы	Форма текущего

	Семестр (курс для ЗАО)	Лек. (часы)	Пр. (часы)		занятий	контроля
Раздел 1. Предыстория искусствознания	7					
Тема 1. Античный и средневековый экфразис. Типология, литературная специфика		2	2	6	ИЛ	Т
Тема 2. Учение об измерении как ранняя форма осмысления произведений искусства и архитектуры		2	1	10	ИЛ	
Тема 3. Ренессансные формы рассуждения об искусстве. Трактаты Леонарда да Винчи и А. Дюрера. «Жизнеописания» Дж. Вазари		2	2	14	ИЛ	
Тема 4. «Теория модусов» Н. Пуссена в контексте ренессансных представлений о прекрасном и соответственном		2	2	14	ИЛ	
Раздел 2. Искусствознание эпохи Просвещения						
Тема 5. Идеальный облик французского Просвещения в контексте литературы		2	2	14,75	ИЛ	Т
Тема 6. «Салоны» Дени Дидро как пример художественной критики XVIII		2	2	14	ИЛ	
Тема 7. Трактат «Формула красоты» У. Хогарта как пример теоретического подхода художественного творчества		2	2	12	ИЛ	
Раздел 3. Становление искусствоведческой науки в XIX в.						
Тема 8. Становление искусствоведческой науки в XIX в. Венская школа искусствознания		2	2	13	ИЛ	Т
Тема 9. Тартуская семиотическая школа 1970-80 гг.		1	2	12	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)			17	17	109,75	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25				
Всего контактная работа и СР по дисциплине		34,25		109,75		

4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

5.1.1 Показатели оценивания

Код компетенции	Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
ОПК-2	Комментирует отдельные виды работ при проведении научных исследований с применением современных методов, анализировать и обобщать результаты научных исследований, оценивать полученную информацию. Излагает основные этапы проведения научно-исследовательской деятельности. Применяет в практической деятельности достижения науки и	Вопросы к устному собеседованию Тест практико-ориентированные задания

	практики в области теории и истории искусства, в том числе, вспомогательных дисциплин. Применяет навыки восприятия, аналитического мышления и обобщения новой информации при выполнении научно-исследовательской деятельности в области искусствоведения	

ОПК-3	Перечисляет термины, конкретные факты и разновидности методологических принципов анализа и интерпретации произведений мировой художественной культуры, позволяющие понимать закономерности становления и развития видов изобразительного, декоративно-прикладного искусства и архитектуры.	Вопросы к устному собеседованию Тест практико - ориентированные задания
	Применяет (на базовом уровне) знание теории и методологии истории искусства, а также методики преподавания истории искусства и мировой художественной культуры.	
	Обосновывает проблематику основных видов изобразительного искусства и архитектуры с точки зрения актуальной методологии. Ставит цели и задачи в контексте изучения отдельных тем и	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Обучающийся отвечал на зачете, возможно допуская несущественные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Обучающийся не смог изложить содержание и суть темы, обозначенной в вопросе, допустил существенные ошибки в ответе на вопросы преподавателя. Не учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	

5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

5.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 7	
1	Экфразис в эпоху античности и Средневековья
2	Трактаты Леонардо да Винчи и А. Дюрера
3	Формальный метод в искусствознании
4	Сравнительно-исторический метод в искусствознании
5	Венская школа искусствознания
6	Г. Вельфлин, его научные работы и метод. «Ренессанс и барокко»
7	Э. Панофский об иконологии и иконографии
8	Работы Дж. Рёскина как пример художественной критики. «Лекции об искусстве»
9	Иконографический метод в работах Н. В. Покровского и Н. П. Кондакова
10	Общие понятия композиции в живописи. С. М. Даниэль «Искусство видеть»
11	Роль цвета в живописи
12	Семиотический метод в искусствознании

5.2.2 Типовые тестовые задания

О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок, о восприятии зрителя С. М. Даниэлем была написана книга:

- а) «Очерки визуальности»;
- б) «Искусство видеть»;
- в) «Гений места».

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Анализ научной деятельности учёного-искусствоведа 19-20 вв.

5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная

Письменная

Компьютерное тестирование

Иная

5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Зачет по дисциплине «Научные методы изучения искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями специфики научных методов изучения искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 20 мин.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Хренов, Н. А.	Искусство в исторической динамике культуры	Москва: Согласие	2015	http://www.iprbookshop.ru/43928.html
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36742.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36741.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36739.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
Кандинский В.	Теория искусства	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36859.html
Мороз, Т. И.	Эстетика и теория искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2017	http://www.iprbookshop.ru/76350.html

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
2. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.ru>)
3. Информационно-образовательная среда заочной формы обучения СПбГУПТД, (http://sutd.ru/studentam/extramural_student/)
4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>

6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftOfficeProfessional

Microsoft Windows

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

Аудитория	Оснащение
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска

Приложение1

рабочей программы дисциплины Научные методы изучения искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля) История и теория костюма

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий	Ответ
1	Что не является жанром искусствоведческого текста: а) учебная исследовательская работа; б) художественное произведение; в) научно-популярный текст.	б
2	В жанр монографии искусствоведческого текста не входит: а) технико-технологические исследования; б) историко-художественные исследования; в) формально-стилистические исследования.	а
3	О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок, о восприятии зрителя С. М. Даниэлем была написана книга: а) «Очерки визуальности»; б) «Искусство видеть»; в) «Гений места».	б
4	Статьи не бывают: а) проблемными; б) аналитическими; в) эпохальными.	в
5	Что не является подходом к историческому исследованию: а) стилистический; б) синхронический; в) диахронический.	а
6	Воссоздание объективной и субъективной реальности в выразительных средствах искусства: а) иконический знак; б) художественность; в) художественная форма.	в

Приложение2

рабочей программы дисциплины Научные методы изучения искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.03.04 Теория и история искусств
наименование ОП (профиля) История и теория костюма

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)	Ответ
1	Анализ научной деятельности учёного-искусствоведа 19-20 вв.	а) дать характеристику эпохи, когда осуществлялась научная деятельность; б) описать основные задачи, стоящие перед искусствоведческими науками; в) проанализировать работу учёного в контексте задач эпохи; г) подтвердить собственную позицию, обращаясь к научным текстам изучаемого автора
2	Составить аннотацию к каждому из двух текстов по проблемам историко-искусствоведческого характера. В качестве текстов могут быть выбраны монографии отечественных и зарубежных учёных-искусствоведов XIX-XXI вв., содержание которых кажется интересным обучающемуся в контексте дальнейших исследований, в ходе его магистерской подготовки.	Аннотация включает в себя: а) введение с изложением целей и задач собственной работы. (1-2стр. текста); б) краткие сведения об авторе. (1-2 стр. текста); в) историческую справку о состоянии наук об искусстве в момент написания автором работы. (3-4 стр. текста) г) изложение сути искусствоведческой проблемы, поставленной автором или решаемой им в контексте актуальных научных изысканий своего времени. (5-7стр.текста); д) определение научных позиций автора, избранных им подходов и методов для научного исследования поставленной проблемы (3-4 стр. текста); выводов по изучению монографии.(1-2 стр. текста); е) заключения о собственной проделанной работе. (1-2 стр. текста). Общий объём работы каждой аннотации ок. 20-25 стр. текста. Каждая аннотация снабжается титульным листом с шапкой университета. Работы набираются шрифтом нью роман, кегль 14, интервал 1,5, поля - 3см слева, справа - 1,5, сверху и снизу по 2см

3

Сделать анализ по Вёльфлину картины Вермеера
«Аллегория живописи»

1. Выразительный элемент – живописное пятно (а не линия)

2. По оппозиции «множественность/ единство» нет однозначного ответа, хотя психологическая взаимосвязь, показанная художником, позволяет говорить о приеме объединения фигур (единство)

3. расположение предметов и теней создают «глубинность»

4. открытая форма

5. неясность как прием выразительности