

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

«29» 06 2021 года

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.12

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

Учебный план: ФГОС 3++_2021-2022_50.04.03_ИДИ_ОО_ИПИиА_ №2-1-49.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Изобразительное, прикладное искусство и архитектура
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
1	УП	34	109,75	0,25	Экзамен
	РПД	34	109,75	0,25	
Итого	УП	34	109,75	0,25	
	РПД	34	109,75	0,25	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.04.03 История искусств, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.06.2017 г. № 561

Составитель (и):

кандидат искусствоведения, Доцент

Цейтлина Марина
Владимировна

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 междисциплинарных подходов в изучении современного искусства, проанализировать сценарии изучения и анализа современного искусства в гуманистике.

1.2 Задачи дисциплины:

- выявить содержательные и методические аспекты смежных с искусствоведением дисциплин гуманитарного знания (социология искусства, психология искусства, философия искусства), могущие быть адаптированными к искусствоведческому исследовательскому полю.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Информационные технологии в искусствоведческих исследованиях

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПК-1: Способен критически осмысливать и применять знание теории и методологии истории искусства в подготовке и проведении научно-исследовательских работ с использованием знания современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;
Знать: основания для построения междисциплинарного исследования в искусствоведении; - смежные с искусствоведением гуманитарные дисциплинарные циклы, конструирующие пространство междисциплинарности, такие, как философия искусства, психология искусства, социология искусства, эстетика
Уметь: анализировать произведение искусства с привлечением смежных гуманитарных дисциплин: философии искусства, социологии искусства, психологии искусства;
Владеть: навыками холистического видения проблемы, ее полидисциплинарным ракурсом считывания и анализа
ОПК-2: Способен применять полученные знания в преподавании истории искусства и мировой художественной культуры, используя различные системы и методы, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;
Знать: смежные с искусствоведением гуманитарные дисциплинарные циклы, конструирующие пространство междисциплинарности, такие, как философия искусства, психология искусства, социология искусства, эстетика в контексте педагогической деятельности
Уметь: применять на практике знания истории искусства и мировой художественной культуры для анализа произведений изобразительного искусства и архитектуры конкретных исторических периодов, используя различные методы и подходы, в контексте оптимального решения педагогических задач;
Владеть: навыками применения знаний мировой художественной культуры в педагогической практике с использованием различных методов и систем в контексте решения поставленных педагогических задач.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа	СР (часы)	Инновац. формы занятий	Форма текущего контроля
		Пр. (часы)			
Раздел 1. Социология искусства.	1				Т
Тема 1. Роль искусства в системе общества: историческая ретроспектива и современное состояние.			4	ИЛ	
Тема 2. Эстетическая форма и социальное содержание: предпосылки диалога.			4	ИЛ	
Тема 3. Практическое занятие: Искусство и рынок.		1	6	ИЛ	
Тема 4. Практическое занятие: Институции и их роль в формировании художественного вкуса.		2	4	ИЛ	
Тема 5. Практическое занятие: Междисциплинарные формы художественной активности в практиках постмодернистского искусства.		2	5	ИЛ	
Тема 6. Практическое занятие: Вне-, пост- и полижанровые явления современного искусства.		2	5	ИЛ	

Раздел 2. Психология и философия искусства.					
Тема 7. Искусство и творчество: к проблеме дефиниций и различия.		4	ИЛ		
Тема 8. Практическое занятие: Подсознательные и бессознательные аспекты художественного творчества.	2	8	ИЛ		
Тема 9. Практическое занятие: Гениальность и психологическая норма.	2	10	ИЛ		
Тема 10. Практическое занятие: «Каждый из нас художник?»: авангардное искусство в фокусе психологии искусства.	3	10	ИЛ		
Тема 11. Практическое занятие: «Смерть автора» в ризоматичном пространстве постмодернистской культуры. Стратегии сотворчества художника и зрителя в искусстве второй половины XX в.	4	12	ИЛ		Т
Тема 12. Практическое занятие: «Двойное кодирование» и «открытое произведение»: интерпретационные процедуры в контексте художественной культуры постмодернизма.	4	8	ИЛ		
Тема 13. Практическое занятие: Деконструкция как метод и стиль в искусстве постмодернизма. Деконструкция как универсальный метод вскрытия новых смыслов и преодоления инерции традиции прочтения произведения искусства.	4	7	ИЛ		
Тема 14. Практическое занятие: Симулякр и вечное возвращение прекрасного: производство смыслов в постмодернистском искусстве.	4	6	ИЛ		

Тема 15. Практическое занятие: Теории и практики акционизма. Онтология художественного жеста.		4	6	ИЛ	
Тема 16. Искусство в контексте экранной культуры: перспективы развития.			10,75	ИЛ	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	109,75		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		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-1	- применяет основной блок знаний по истории социологии искусства, психологии искусства и философии искусства, артикулирующих из своих дисциплинарных областей систему подходов к актуальным проблемам современного искусства - рассматривает проблематику современного искусства в поле системного анализа; - применяет полученный корпус знаний и подходы из различных областей гуманитаристики для более полного исследования искусствоведческой проблемы	Тест Вопросы к устному собеседованию практико-ориентированные задания

ОПК-2	<ul style="list-style-type: none"> - грамотно использует методологию и знания в области философии искусства, психологии искусства, социологии искусства, эстетики при анализе произведений современного искусства; - описывает эволюцию формирования различных видов и жанров искусства в каждый конкретный исторический период; - определяет специфику метода различных наук, уместность его применения при анализе произведения, корректность его сочетания с другими методами; - аргументирует правомерность выбора исследовательского метода при раскрытии научной проблемы. 	Тест Вопросы к устному собеседованию практико-ориентированные задания
-------	--	---

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)	<p>Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу. Критическое и разностороннее рассмотрение вопросов, свидетельствующее о значительной самостоятельной работе с источниками. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям.</p>	
4 (хорошо)	<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный. Все заданные вопросы освещены в необходимой полноте и с требуемым качеством. Ошибки отсутствуют.</p>	

	<p>Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.</p>	
3 (удовлетворительно)	<p>Ответ воспроизводит в основном только лекционные материалы, без самостоятельной работы с рекомендованной литературой. Демонстрирует понимание предмета в целом, без углубления в детали. Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.</p>	

2 (неудовлетворительно)	<p>Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки.</p> <p>Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы.</p> <p>Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию.</p> <p>Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).</p> <p>Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.</p>	
-------------------------	---	--

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 1	
1	«Смерть автора»: роль концепции Р. Барта в искусстве постмодернизма.
2	Концепция ризомы Ж. Делеза и Ф. Гваттари в пространстве культуры и искусства постмодернизма.
3	Философия искусства и эстетика: границы дифференциаций и сближений.
4	Приемы цитаты, пастиша и интертекстуальности в искусстве второй половины XX в.
5	Философия искусства и эстетика: границы дифференциаций и сближений.
6	Предмет философии искусства.
7	Гениальность и психологическая норма.
8	Арт-терапия vs искусство.
9	Философско-психологические воззрения З. Фрейда и постфрейдистов на природу художественного творчества.
10	Предмет психологии искусства.
11	Искусство и не-искусство в контексте социальных трансформаций XX в.
12	Акционизм как художественная форма социальной активности.
13	Институции и искусство: сценарии диалога.
14	Социальные функции искусства.
15	Феномен гениальности в истории психологии искусства.
16	Предмет социологии искусства.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Концепция ризомы как модели культуры постмодернизма была разработана:

- а) Ж. Делезом и Ф. Гваттари;
- б) М. Бланшо;
- в) М. Фуко

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Психоаналитический подход в искусствоведении разрабатывался на основе теоретических позиций:

- а) Л.С. Выготского;
- б) Р. Арнхейма;
- в) З. Фрейда;

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

Экзамен по дисциплине «Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, социологии, философии, культурологии призван выявить уровень владения знаниями в области методологии различных наук у студентов, умение их применять при анализе произведений искусства, вкупе с корпусом искусствоведческого знания и методов. Экзаменационные вопросы составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты. Время подготовки студента к экзамену – 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				
Горбовец, Л. О.	Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/66191.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Авдеева, В. В.	Зарубежное искусство XX века. Архитектура	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/66003.html
Степанович, В. А.	История философии. В 2-х томах. Т.2: Неклассическая философия XIX-XX веков	Москва: Прометей	2018	http://www.iprbookshop.ru/94437.html
Бурбулис, Ю. В., Керимов, Т. Х., Красавин, И. В., Логинов, А. В., Мантуров, О. С., Никитин, С. А., Томильцева, Д. А., Керимов, Т. Х.	Современная социальная философия	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2015	http://www.iprbookshop.ru/68472.html
Хмелева Л.П.	Современное искусство	СПб.: СПбГУПТД	2015	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2536

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/)

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 Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые тестовые задания

№ п/п	Формулировки тестовых заданий
1	Концепция ризомы как модели культуры постмодернизма была разработана: а) Ж. Делезом и Ф. Гваттари; б) М. Бланшо; в) М. Фуко
2	Понятие «симулякр», диагностирующее разрыв между означающим и означаемым в структуре знака и, как следствие, «блеф означающих», было введено: а) А. Бадью; б) Ж.-Л. Нанси; в) Ж. Бодрийяром
3	Концепция «габитуса» в социологии и социологии искусства принадлежит: а) Ж. Гюйо; б) П. Бурдьё; в) Г. Маркузе
1	Концепция архетипов как образов «коллективного бессознательного» в психологии искусства была разработана: а) К.-Г. Юнгом; б) З. Фрейдом; в) Ж. Лаканом
2	Понятие «ауры» произведения искусства, отличающее оригинальное произведение от его репродукции, было предложено: а) В. Бенямином; б) Т. Адорно; в) К. Гринбергом
3	Символическая основа любого вида деятельности как отличительная черта человека – философская концепция, повлиявшая на формирование иконологии и иконологического метода в искусствоведении, была истоком философских размышлений: а) П. Мерло-Понти; б) П. Рикера; в) Э. Кассирера
4	Концепт «недоверия в метарассказы», нарративы, «историю больших циклов» как один из главных маркеров постмодерна, повлиявший на формирование антимиметической концепции в искусстве, был разработан: а) Ж.-Ф. Лиотаром; б) Р. Бартом; в) Ю. Кристевой

Приложение2

рабочей программы дисциплины Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства
наименование дисциплины

по направлению подготовки 50.04.03 История искусств

наименование ОП (профиля): Изобразительное, прикладное искусство и архитектура

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

№ п/п	Условия типовых практико-ориентированных заданий (задач, кейсов)
1	Психоаналитический подход в искусствоведении разрабатывался на основе теоретических позиций: а) Л.С. Выготского; б) Р. Арнхейма; в) З. Фрейда;
2	Феноменологический подход в искусствоведении получил свое развитие на основе трудов: а) Э. Гуссерля; б) А. Камю; в) У. Эко
3	Деконструктивистский метод в искусствоведении основан на философской концепции: а) Ж. Деррида; б) А. Бадью; в) М. Фуко