

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по УР

_____ А.Е. Рудин

«21» 02 2023 года

Рабочая программа дисциплины

2.1.3 Теория и история культуры, искусства

Учебный план: 2023-24 уч.год 5.10.1. Теория и история культуры, искусства ИТДМ 2023 ОО.plx

Кафедра: **22** Истории и теории дизайна и медиакommunikаций

Научная специальность: 5.10.1. Теория и история культуры, искусства

Уровень образования: аспирантура

Форма обучения: очная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
6	УП	32	16	96	36	5	Экзамен
	РПД	32	16	96	36	5	
Итого	УП	32	16	96	36	5	
	РПД	32	16	96	36	5	

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии приказом Минобрнауки России от 20.10.2021 № 951 "Об утверждении федеральных государственных требований 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)"

Составитель (и):

кандидат педагогических наук, Заведующий кафедрой

Вильчинская-Бутенко
Марина Эдуардовна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории дизайна и
медиакоммуникаций

Вильчинская-
Бутенко Марина Эдуардовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Вильчинская-
Бутенко Марина Эдуардовна

Методический отдел:

1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Цель дисциплины: формирование целостных научных знаний о культуре как системе разделяемых значений, ценностей, норм, культурных практик и искусства в контексте эстетического и социокультурного функционирования мирового художественного процесса. Изучаемая дисциплина направлена на подготовку к сдаче кандидатского экзамена и формирование компетенции обучающегося в области теории и истории искусства.

1.2 Задачи дисциплины:

1. осмысление многообразия аспектов теории искусства и критическое использование искусствоведческих подходов и методов в конкретно-исследовательской работе;

2. овладение способами научного поиска, систематизации и аналитической работы с искусствоведческой литературой и эмпирическими данными об исторической динамике и современном состоянии искусства

1.3 Место дисциплины в структуре программы аспирантуры:

Дисциплина относится к Образовательному компоненту «Дисциплины (модули)» Программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре

Знания и умения, полученные аспирантами при изучении данной дисциплины, необходимы при подготовке к сдаче кандидатского экзамена и написании диссертационной работы

Методология истории искусства

Организация искусствоведческого исследования

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Знать: современные подходы к исследованию в области теории и истории искусства
Уметь: критически анализировать и оценивать искусствоведческие теории
Владеть: навыками рефлексивного осмысления и критической оценки процессов развития искусства

3 СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий	Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа		СР (часы)	Форма текущего контроля
		Лек. (часы)	Пр. (часы)		
Раздел 1. Теоретические аспекты искусствоведения как науки	6				Э
Тема 1. История искусствоведения как науки. Эпистемология, онтология, аксиология искусства. Универсалии в искусстве. Природа искусства. Сущность художественного образа. Закономерности формирования образных систем и языка искусств. Содержание и форма в искусстве. Идеалы искусства. Типы искусствоведческих дисциплин		6		6	
Тема 2. Научные школы искусствоведения			2	6	
Раздел 2. Системы понятий в культурологии и искусствоведении: общее и особенное					Э
Тема 3. Культурология и искусствоведение. Общие и частные методы наук. Синтез искусств и синестезия как культурологические проблемы. Искусство как социальное явление. Социальные функции искусства. Современный художественный процесс.		6		6	
Тема 4. Закономерности динамики художественного процесса			4	16	
Раздел 3. Классификация искусства				Э	
Тема 5. Народное искусство и народное творчество. Массовое и популярное искусство. Классическое искусство.	6		6		
Тема 6. Виды искусства		4	14		
Раздел 4. История искусства				Э	

Тема 7. Искусство первобытного человека. Искусство Древнего мира. Искусство Средних веков. Искусство Возрождения. Искусство Нового времени. Искусство России XVII - XIX веков	10	8	
Тема 8. Понятие классического искусства	4	14	

Раздел 5. Модернизм и современное искусство				
Тема 9. Авангардное и модернистское искусство конца XIX - начала XX века. Русский авангард в искусстве. «Серебряный век» русского искусства. Художественные эксперименты и течения в искусстве XX века. Искусство СССР. Андеграунд, авангард и постмодернизм в искусстве второй половины XX – XXI века. Цифровое искусство	4	4	Э	
Тема 10. Искусство цифровой эпохи. Искусство в пространстве города		2	16	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	32	16	96	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	0		36	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	48		132	

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

4.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

4.1.1 Показатели оценивания

Показатели оценивания результатов обучения	Наименование оценочного средства
<p>Определяет теоретические аспекты искусствоведения как науки</p> <p>Логически обосновывает и формулирует собственную позицию по отношению к существующему знанию теории и истории искусства.</p> <p>Демонстрирует навыки практического применения знаний в практике научного исследования при сдаче кандидатского экзамена и подготовке текста кандидатской диссертации</p>	<p>Вопросы для устного собеседования</p> <p>Практико-ориентированные задания</p> <p>Реферат</p>

4.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания	
	Устное собеседование	Письменная работа
5 (отлично)		Полный, исчерпывающий ответ, явно демонстрирующий глубокое понимание предмета и широкую эрудицию в оцениваемой области. Критический, оригинальный подход к материалу
4 (хорошо)		Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.
3 (удовлетворительно)		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.

2 (неудовлетворительно)		Неспособность ответить на экзаменационный вопрос. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки).
-------------------------	--	---

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

4.2.1 Перечень контрольных вопросов

№ п/п	Формулировки вопросов
Семестр 6	
1	История искусствознания как науки.
2	Эпистемология, онтология, аксиология искусства.
3	Универсалии в искусстве. Природа искусства.
4	Сущность художественного образа.
5	Закономерности формирования образных систем и языка искусств.
6	Содержание и форма в искусстве. Идеалы искусства.
7	Типы искусствоведческих дисциплин
8	Культурология и искусствознание: общие и частные методы наук.
9	Синтез искусств и синестезия как культурологические проблемы.
10	Искусство как социальное явление. Социальные функции искусства.
11	Современный художественный процесс.
12	Народное искусство и народное творчество.
13	Массовое и популярное искусство.
14	Классическое искусство.
15	Искусство первобытного человека.
16	Искусство Древнего мира.
17	Искусство Средних веков.
18	Искусство Возрождения.
19	Искусство Нового времени.
20	Искусство России XVII - XIX веков
21	Авангардное и модернистское искусство конца XIX - начала XX века.
22	Русский авангард в искусстве. «Серебряный век» российского искусства.
23	Художественные эксперименты и течения в искусстве XX века.
24	Искусство СССР.
25	Андеграунд, авангард и постмодернизм в искусстве второй половины XX – XXI века.
26	Цифровое искусство

4.2.2 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. Выберите любой вид искусства и перечислите присущие ему закономерности динамики художественного процесса

2. Дайте характеристику термину "классическое искусство" и сравните его с понятием "современное искусство"

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

4.3.1 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»

4.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная Письменная + Компьютерное тестирование Иная

4.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

1. Аспирант перед сдачей экзамена предоставляет реферат по итогам наработанного материала по эссе.
2. Процедура сдачи кандидатского экзамена регулируется требованиями ОПОП по кандидатскому экзамену.
3. Экзамен проводится письменно (на подготовку письменного ответа отводится 50 минут), экзамен принимает комиссия, по результатам оформляется протокол сдачи кандидатского экзамена.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
Коломиец, Г. Г., Колесникова, И. В.	Мировая культура и искусство	Саратов: Профобразование	2020	http://www.iprbookshop.ru/91894.html
Крылов С. Н.	Современные технологии монументально-декоративного искусства. Горячая эмаль	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202005
Неверова И.А. Тимофеева Р.А.	История русского искусства. Художественный язык древнерусской иконы	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202055
Проконова, Н. Л., Синельникова, О. В., Полова, Н. С., Чепурина, В. В., Лейпсон, Л. В., Крылов, И. А., Прокоповой, Н. Л., Ртищева, О. В.	Жанрово-стилевые метаморфозы в искусстве начала XXI столетия: идеалы и ценности	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2020	http://www.iprbookshop.ru/108552.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110021.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110022.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Браун Мэтт	Всё, что вы знаете об искусстве — неправда / пер. с англ. — Ю. Евсева	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371795
Окладникова, Е. А.	Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84663.html
Отв. Антипина Д. О.	Актуальные проблемы монументального искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202076

Орлов, И. И.	Орнаментальное искусство	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2022	https://www.iprbookshop.ru/126384.html
Попова, Н. С.	Описание и анализ памятников искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2021	https://www.iprbookshop.ru/121326.html

5.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

1. Государственный Эрмитаж. – URL. <http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/?lng=ru>.
2. Виртуальный музей Лувр. – URL. <http://louvre.historic.ru>.
3. Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. - URL. <http://www.arts-museum.ru>.
4. Государственный музей Востока. - URL. <http://www.orientmuseum.ru>.
5. Всеобщая история искусств. В 6 тт. - URL: <https://may.alleng.org/d/art/art259.htm>.
6. Всеобщая история архитектуры. В 12 тт. - URL: <http://tehne.com/library/vseobshchaya-istoriya-arhitektury-v-12-tomah-leningrad-moskva-1966-1977>.
7. Новая история искусств. В 20 тт. - URL: <https://a-fixx.livejournal.com/212238.html>.
8. Электронно-библиотечная система IPRbooks: <http://www.iprbookshop.ru>.
9. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД: <http://publish.sutd.ru>.

5.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

Microsoft Windows

Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версии 3.3

MicrosoftOfficeProfessional

5.4 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