

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 ИТИ 2023 ОО.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

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.	Трудоём- кость, 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 культурологии, Доцент

Шаина Екатерина Юрьевна

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой истории и теории искусства

Вильчинская-

Бутенко Марина Эдуардовна

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Ванькович Светлана

Михайловна

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

Особенности преподавания искусствоведческих дисциплин

Стилистический анализ произведений искусства

2 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Знать: современные подходы к исследованиям в области теории и истории культуры и 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» российского 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 природу искусства, сущность художественного образа, закономерности формирования образных систем и языка искусств, содержание и форма в искусстве, идеалы искусства, типы искусствоведческих дисциплин. Раскрывает поставленную проблему в междисциплинарной перспективе</p> <p>Анализирует закономерности динамики художественного процесса. Логически обосновывает и формулирует собственную позицию по отношению к существующему знанию.</p> <p>Дает критическую оценку процессов развития искусства, использует понятийный аппарат теории и истории искусства;</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. Качество исполнения всех элементов задания полностью соответствует всем требованиям
4 (хорошо)		<p>Ответ полный, основанный на проработке всех обязательных источников информации. Подход к материалу ответственный, но стандартный.</p> <p>Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки.</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.</p>
		<p>Присутствуют существенные ошибки или пробелы в знаниях по некоторым темам. Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.</p>
2 (неудовлетворительно)		<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. Ответ неполный, основанный только на лекционных материалах. При понимании сущности предмета в целом – существенные ошибки или пробелы в знаниях сразу по нескольким темам, незнание (путаница) важных терминов.</p>

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 искусствоведения 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 искусствоведение: 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. При необходимости задаются уточняющие вопросы

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Проконова, Н. Л., Синельникова, О. В., Попова, 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
Саблин, И. Д., Зислин, Ю. М.	Проблема классической картины в отечественном искусствознании	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84665.html
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
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110020.html
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/111547.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. 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				

Орлов, И. И.	Орнаментальное искусство	Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ	2022	https://www.iprbookshop.ru/126384.html
Окладникова, Е. А.	Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран Западной Европы	Санкт-Петербург: Петрополис	2019	http://www.iprbookshop.ru/84663.html
Браун Мэтт	Всё, что вы знаете об искусстве — неправда / пер. с англ. — Ю. Евсеева	Москва: Ад Маргинем Пресс	2020	https://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=371795
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
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. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]. URL: <http://window.edu.ru/>
2. Электронная библиотека IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. 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

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