

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.12

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИДИ ИПИиА ЗАО №2-3-49.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: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)		Контактн ая работа	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
1	УП	4	32		1	
	РПД	4	32		1	
2	УП	8	91	9	3	Экзамен
	РПД	8	91	9	3	
Итого	УП	12	123	9	4	
	РПД	12	123	9	4	

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

Составитель (и):

кандидат культурологии, Доцент

Мамонова Виктория
Александровна

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:

Дисциплина базируется на компетенциях сформированных, на предыдущем уровне образования

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
		Пр. (часы)		
Раздел 1. Социология искусства.	1			
Тема 1. Роль искусства в системе общества: историческая ретроспектива и современное состояние.			6	ИЛ
Тема 2. Эстетическая форма и социальное содержание: предпосылки диалога.			6	ИЛ
Тема 3. Практическое занятие: Искусство и рынок.		1	6	ИЛ
Тема 4. Практическое занятие: Институты и их роль в формировании художественного вкуса.		1	4	ИЛ
Тема 5. Практическое занятие: Междисциплинарные формы художественной активности в практиках постмодернистского искусства.		1	5	ИЛ
Тема 6. Практическое занятие: Вне-, пост- и полижанровые явления современного искусства.		1	5	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	32	
Консультации и промежуточная аттестация - нет		0		

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.	1	14	ИЛ
Тема 9. Гениальность и психологическая норма.		10	ИЛ
Тема 10. Практическое занятие: «Каждый из нас художник?»: авангардное искусство в фокусе психологии искусства.	2	12	ИЛ
Тема 11. Практическое занятие: «Смерть автора» в ризоматичном пространстве постмодернистской культуры. Стратегии сотворчества художника и зрителя в искусстве второй половины XX в.	2	14	ИЛ
Тема 12. Практическое занятие: «Двойное кодирование» и «открытое произведение»: интерпретационные процедуры в контексте художественной культуры постмодернизма.	1	9	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.	1	6	ИЛ

Тема 14. Симулякр и вечное возвращение прекрасного: производство смыслов в постмодернистском искусстве.	1	6	ИЛ
Тема 15. Практическое занятие: Теории и практики акционизма. Онтология художественного жеста.	1	6	ИЛ
Тема 16. Искусство в контексте экранной культуры: перспективы развития.		10	ИЛ
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	8	91	
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)	2,5	6,5	
Всего контактная работа и СР по дисциплине	14,5	129,5	

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	- 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	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)	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.	
4 (хорошо)	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. Самостоятельная работа проведена в достаточном объеме, но ограничивается только основными рекомендованными источниками информации.	
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. Задание выполнено полностью, но в работе есть отдельные существенные ошибки, либо качество представления работы низкое, либо работа представлена с опозданием.	
2 (неудовлетворительно)	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. Многочисленные грубые ошибки. Отсутствие одного или нескольких обязательных элементов задания, либо многочисленные грубые ошибки в работе, либо грубое нарушение правил оформления или сроков представления работы. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины. Содержание работы полностью не соответствует заданию. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользования подсказкой другого человека (вне зависимости от успешности такой попытки). Представление чужой работы, плагиат, либо отказ от представления работы.	

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

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

5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания находятся в Приложении к данной РПД

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				
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
Рёскин, Дж., Соловьева, О. М.	Искусство и действительность	Москва: РИПОЛ классик	2020	https://www.iprbookshop.ru/119496.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Попова, Н. С., Балабанов, П. И.	Методы и понятия философии искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2022	https://www.iprbookshop.ru/127826.html

Авдеева, В. В.	Зарубежное искусство XX века. Архитектура	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/66003.html
Арсланов В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический Проект	2015	http://www.iprbookshop.ru/36740.html
Горбовец, Л. О.	Постмодернизм. Взгляд изнутри. Статьи, заметки, размышления	Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ	2016	http://www.iprbookshop.ru/66191.html
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135
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