

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор по
УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.04

Методические аспекты изучения искусства

Учебный план: 2024-2025 50.04.03 ИБК УИ ЗАО №2-3-50.plx

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

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки: Урбанистическое искусство
(специализация)

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа Практ. занятия	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
1	УП	20	84	4	Зачет
	РПД	20	84	4	
Итого	УП	20	84	4	
	РПД	20	84	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 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: Сформировать компетенции обучающегося в области изучения искусства и проведения искусствоведческих исследований

1.2 Задачи дисциплины:

- раскрыть специфику выбора методов изучения искусства
- способствовать развитию общих навыков научной работы, анализа литературы, составления искусствоведческого описания.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

Инновационные технологии в сфере музейной деятельности

Информационные технологии в искусствоведческих исследованиях

Основы научных исследований в профессиональной сфере

Историко-культурологические аспекты развития искусства

Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства

Научно-практический семинар

Классическая традиция в западноевропейском искусстве

Учебная практика (ознакомительная практика)

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: комплекс методов, используемых в искусствоведении, а также заимствованных из смежных областей гуманитарного знания и адаптированных к исследовательской сфере искусства
Уметь: обосновывать исследовательский диапазон того или иного метода, его эволюцию в истории искусства в контексте проведения научного исследования
Владеть: навыками оперирования основным блоком искусствоведческих методов: семиотики, синергетики, психологии, и их совокупным применением для построения более полного исследовательского анализа
ОПК-4: Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских, педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.
Знать: новейшие информационные технологии с учетом требований информационной безопасности
Уметь: осуществлять на практике выбор того или иного метода научного исследования с привлечением современных информационных технологий в контексте решения исследовательских и педагогических задач профессиональной деятельности;
Владеть: навыками применения современных информационно-коммуникационных технологий для решения исследовательских и прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности в области искусства

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. Искусствоведение и его методы в контексте развития общих представлений о научном знании	1			
Тема 1. Искусствоведческая наука как гуманитарная дисциплина, изучающая феномен творческой деятельности человека и культурное наследие человечества (произведения литературы и различных видов искусства). Сочинения И. И. Винкельмана - сочетание двух основных подходов искусствоведения (формальное и историческое исследование искусства). Формулировка глобальных целей искусствоведческой науки (представители формализма и школы Варбурга), просветительская задача искусствоведения (Э. Панофский, М. Фридендер), искусствоведение как точная дисциплина (Г. Зедльмайр) искусствоведение как субъективистская интеллектуальная практика (У. Пэйтер)		4	15	ГД
Тема 2. Источники сведений о ранних этапах формирования искусствоведческого знания. Особенности античной мысли об искусстве. Понимание искусства в Древнем Риме. Судьба античных традиций в эпоху средневековья и особенности средневековых представлений об искусстве. Ренессанс как поворотный этап в истории развития европейского искусства и искусствознания; формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства: теории перспективы и учения о пропорциях. Основные этапы становления исторического искусствознания в Новое время: от Вазари к Винкельману. Век Просвещения и теоретико-методологические проблемы искусства. Специфика современного искусства: демократизация процессов художественного творчества, повышение статуса публики и критики, «открытие» древних и примитивных культур, переосмысление эстетических оснований фольклорных форм искусства, развитие выставочных практик, стилевое многообразие.		4	15	ГД
Раздел 2. Методы анализа произведений искусства				

Тема 3. Историческое и иконографическое исследование искусства, формально-стилистический анализ как ведущие методы искусствоведения и элементарная методологическая база исследования искусства	6	20	ГД
Тема 4. Исследовательские подходы, возникшие в результате контакта с методологическими концепциями других гуманитарных дисциплин: социологический и семиотический методы исследования искусства. Творчество, произведения, художественная жизнь как явления социально-экономической реальности. Изобразительное искусство и архитектура как сферы коммуникации при помощи знаков и языков (знаковых систем). Феномен знака, типология знаков, знаковые системы, модальности коммуникативных средств	4	20	ГД
Тема 5. Квазинаучные методы: христианская трактовка искусства (Дж. Рёскин, П. Флоренский), марксистская социология искусства, интерпретация принципов искусствоведения в нацистской Германии, феминистское искусствоведение. Доминирование формально-стилистического и исторического подходов в советский период.	2	14	ГД
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)	20	84	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)	0,25		
Всего контактная работа и СР по дисциплине	20,25	84	

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	даёт характеристику методам, используемым в искусствоведении, а также заимствованным из смежных областей гуманитарного знания и адаптированным к исследовательской сфере искусства; обосновывает исследовательский диапазон того или иного метода, его эволюцию в истории искусства в контексте проведения научного исследования; оперирует основным блоком искусствоведческих методов	вопросы для собеседования практико-ориентированные задания
ОПК-4	аргументированно выбирает информационные технологии для профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности; обосновывает исследовательский диапазон того или иного метода работы с информацией; применяет современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских и прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	вопросы для собеседования практико-ориентированные задания

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа
Зачтено	Ответ стандартный, в целом качественный, основан на всех обязательных источниках информации. Присутствуют небольшие пробелы в знаниях или несущественные ошибки. Учитываются баллы, накопленные в течение семестра.	
Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. 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). 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
Курс 1	
1	Закономерности формообразования в изобразительном искусстве (А. Гильдебрандт)
2	Система методов современного искусствоведения
3	Формально-психологический метод искусствоведческого исследования (Г. Вельфлин)
4	Эволюция исторического исследования искусства
5	Ключевые понятия искусствоведческого исследования
6	Роль культурно-исторического подхода в современных искусствоведческих исследованиях
7	Роль формально-стилистического анализа в современных искусствоведческих исследованиях
8	Основные отличия иконологического и иконографического исследования
9	Задачи иконологического исследования
10	Роль социологического метода в современных искусствоведческих исследованиях
11	Психоаналитические концепции искусства
12	Роль семиотического метода в современном искусствоведении
13	Методологические особенности советского искусствоведения

5.2.2 Типовые тестовые задания

1. При восприятии и переработке информации разные методы связаны
 - с приемами исследования и изложения материала
 - со сравнением, анализом и синтезом, индукцией и дедукцией
 - с принципами образного отражения жизни

2. При обсуждения соотношения метода и стиля речь идет о:
 - принципах образного отражения жизни, отбора и оценки явлений действительности
 - приемах исследования и изложения материала
 - сравнении, индукции и дедукции

3. Ранние советские исследования связывали литературное и иное творчество с:
 - проявлением классово-борьбы
 - боязнью божественного гнева
 - проявлением пережитков

4. Суждение, что для оценки произведения искусства нужно знание, что изображено, правильно ли изображено и хорошо ли исполнено, принадлежит:

- Платону
- Марксу
- Филострату Младшему

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Выберите любое современное произведение урбанистического искусства. Проанализируйте его с позиций одного из следующих методов (по выбору):

фактографически-систематизаторский (Ф. Куглер),
иконографический (А. Шпрингер, Ф. Буслаев, Н. Кондаков),
культурно-исторический (Я. Буркхардт),
«формальный» (А. Гильдебрандт),
формально-психологический (Г. Вельфлин),
историко-психологический (Ф. Викгофф, А. Ригль и венская школа),
символично-культурологический (Л. Варбург),
«иконологический» (Э. Панофский),
социологический (А. Риттер),

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

- студент не имеет возможности пользоваться справочниками и иными материалами;
- время на подготовку ответа на зачете - 30 минут, проверка знаний и сообщение результатов обучающемуся в этот же день после окончания зачета

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
Турский, И. И.	Методология научного исследования	Симферополь: Университет экономики и управления	2020	http://www.iprbookshop.ru/108059.html
Тронин, В. Г., Сафиуллин, А. Р.	Методология научных исследований	Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет	2020	http://www.iprbookshop.ru/106137.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				

Готлиб А.С.	Введение социологическое исследование. Качественный и количественный подходы. Методология. Исследовательские практики: Учебное пособие	Москва: Флинта	2019	http://ibooks.ru/reading.php?short=1&productid=341562
Кандинский, В.	Теория искусства	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooksshop.ru/111547.html
Костюк И. С., Чинцова Я. К.	Исследование и разработка объектов инфографики	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2020	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=202069

6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Музеи мира <https://muzei-mira.com/>
Музей стрит-арта <https://streetartmuseum.ru/>

6.3 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

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

Аудитория	Оснащение
Учебная аудитория	Специализированная мебель, доска