

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.ДВ.02.01 История и теория искусствознания

Учебный план: 2025-2026 50.04.03 ИДИ ИПИиА ОО №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	Сам. работа	Контроль, час.	Трудоёмкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации
		Практ. занятия				
2	УП	34	74	36	4	Экзамен
	РПД	34	74	36	4	
Итого	УП	34	74	36	4	
	РПД	34	74	36	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 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 истории и теории искусствознания

1.2 Задачи дисциплины:

- ознакомить учащихся с основами методологии изучения художественно-критического наследия;
- изучить основные источники и труды по истории искусства;
- рассмотреть деятельность крупнейших представителей художественной критики

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

Основы научных исследований в профессиональной сфере

Учебная практика (ознакомительная практика)

2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-2: Способен планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность в области изобразительного, прикладного искусства и архитектуры в контексте культурно-просветительской деятельности
Знать: деятельность крупнейших представителей художественной критики;
Уметь: использовать критический опыт предшествующих эпох в осмыслении современных художественных процессов в контексте рецензирования и экспертизы научно-методических и учебно-методических материалов
Владеть: навыками воссоздания архитектоники произведения искусства в контексте рецензирования научно-методических и учебно-методических материалов по истории изобразительного, прикладного искусства и архитектуры;

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. История искусствознания от античности до эпохи Возрождения	2				Т,О	
Тема 1. Практическое занятие: Введение. Основные этапы и проблемы изучения теории искусства		1	4			
Тема 2. Практическое занятие: Античные мыслители об искусстве: ключевые представители и проблемы		1	4			
Тема 3. Практическое занятие: Теория искусства в эпоху Средних веков: основные представители и трактаты		1	6			
Тема 4. Практическое занятие: История искусства в эпоху кватроченто		1	6			
Тема 5. Практическое занятие: Джорджо Вазари как историк искусства, его предшественники и последователи		1	6			
Тема 6. Практическое занятие: Антикварианизм как основа научного искусствоведения		1	6,5			
Раздел 2. История искусствознания в период Нового времени						Т
Тема 7. Практическое занятие: Основные проблемы теории искусства в конце XVII – XVIII вв. И.И. Винкельман		2	7			
Тема 8. Практическое занятие: Особенности развития отечественной истории искусства после реформ Петра I	2	8				
Тема 9. Практическое занятие: Венская школа искусствознания		4	8			

Тема 10. Практическое занятие: Иконология: специфика метода, основные представители		4	6		
Тема 11. Практическое занятие: Иконография: особенности метода, основные представители		2	2		
Раздел 3. История искусствознания в XX веке					
Тема 12. Практическое занятие: Формальная школа		2	2		
Тема 13. Практическое занятие: Концепция «художественной воли» А. Ригля		2	0,5		
Тема 14. Практическое занятие: Духовно-исторический метод, социология искусства (М. Дворжак, А. Хаузер)		2	2		Т
Тема 15. Практическое занятие: Деконструкции в теории искусства (Ж. Деррида)		4	2		
Тема 16. Практическое занятие: «Иконология» Т. Митчелла		2	2		
Тема 17. Практическое занятие: Кризис теории искусства на рубеже XX – XXI вв.		2	2		
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		34	74		
Консультации и промежуточная аттестация (Экзамен)		2,5	33,5		
Всего контактная работа и СР по дисциплине		36,5	107,5		

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
ПК-2	<p>- характеризует основные этапы истории художественной критики в контексте развития изобразительного искусства; определяет функции художественной теории и критики, ее роль в обществе, связь с философией, эстетикой, литературой и журналистикой, создает авторские художественно-критические тексты, объясняет суть и специфику процессов и явлений искусства в контексте создания профессионального текста на заданную тематику с обобщением результатов научного исследования на основе междисциплинарного подхода;</p> <p>- объясняет проблематику взаимосвязей и взаимовлияния европейского и русского изобразительного искусства и архитектуры на основе междисциплинарного подхода, анализирует произведения изобразительного искусства и архитектуры, интерпретирует их художественно-стилистические и содержательные аспекты, исторический и идейный контекст их создания;</p> <p>- выбирает основы научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания в границах практического задания.</p>	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

5 (отлично)	Обучающийся показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и дополнительного учебного материала, свободно и безошибочно выполняет практические и тестовые задания, усвоил основную и знаком с дополнительной рекомендованной литературой; может объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для последующей профессиональной деятельности; проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала	
4 (хорошо)	Обучающийся показывает достаточный уровень знаний в пределах основного учебного материала, без существенных ошибок выполняет практические и тестовые задания, усвоил основную литературу, рекомендованную в программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий дисциплины при дополнительных	
	вопросах преподавателя. Допускает не существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении практических и тестовых заданий, устраняет их без помощи преподавателя.	
3 (удовлетворительно)	Обучающийся показывает знания основного учебного материала в минимальном объеме, необходимом для дальнейшей учебы; справляется с выполнением практических и тестовых заданий, допуская при этом большое количество не принципиальных ошибок, знаком с основной литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные погрешности в ответе на экзамене и при выполнении практических и тестовых заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	
2 (неудовлетворительно)	Обучающийся показывает незнание основного учебного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении практических и тестовых заданий. Обучающийся не знаком с историографией вопроса и современными научными концепциями. Не может выполнить практическое и тестовое задание. Попытка списывания, использования неразрешенных технических устройств или пользование подсказкой другого человека.	

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 2	
1	Антикварианизм как основа научного искусствоведения

2	Джорджо Вазари как историк искусства, его предшественники и последователи
3	История искусства в эпоху кватроченто
4	Теория искусства в эпоху Средних веков: основные представители и трактаты
5	Античные мыслители об искусстве: ключевые представители и проблемы
6	История искусствознания от античности до эпохи Возрождения. Основные этапы развития
7	Представления о циклах развития искусства (Ф. И. Шмит и Р. Б. Климов): принципы и критерии выделения, проблема перехода от одного цикла к другому, их взаимодействие между собой (четные, нечетные и т.д.)
8	Последовательность методов при изучении произведений искусства (Ф. И. Шмит, П. А. Флоренский)
9	Представление о синтезе восприятия в рамках художественного творчества
10	Общее и единичное в рамках искусства. Проблема обобщения и цельности
11	Цель искусства
12	Классификация искусств на основе формы пространства произведения (П. А. Флоренский), деление искусства на пластические и мусические (Ф. И. Шмит): основной принцип, виды искусства
13	Конструкция и композиция художественного произведения (П. А. Флоренский и Ф. И. Шмит: общее и особенное).
14	Понятия «миросоотношение» (Р. Б. Климов), «активный и пассивный момент» произведения (П. А. Флоренский), «образная деятельность» (Ф. И. Шмит): общее и особенное.
15	Кризис теории искусства на рубеже XX – XXI вв.
16	«Иконология» Т. Митчелла
17	Деконструкции в теории искусства (Ж. Деррида)
18	Духовно-исторический метод, социология искусства (М. Дворжак, А. Хаузер)
19	Концепция «художественной воли» А. Ригля
20	Формальная школа
21	История искусствознания в XX веке. Общая характеристика
22	Иконография: особенности метода, основные представители
23	Иконология: специфика метода, основные представители
24	Венская школа искусствознания
25	Особенности развития отечественной истории искусства после реформ Петра I
26	Основные проблемы теории искусства в конце XVII – XVIII вв. И.И. Винкельман
27	История искусствознания в период Нового времени. Общая характеристика

5.2.2 Типовые тестовые задания

Какой из названных авторов является сторонником иконографического метода в искусствознании:

- А) Аристотель,
- Б) Фома Аквинский,
- В) Н. Кондаков?

Представителем какой из названных школ искусствознания является Ю. Лотман:

- А) Тартусская школа,
- Б) Венская школа,
- В) Баухауз?

С работами какого автора периода Нового времени традиционно связывают начало научного искусствознания:

- А) Г. Гадамер,
- Б) Г. Вельфлин,
- В) И. И. Винкельман?

Постановление, номинально определившее социалистический реализм как ведущий метод советской литературы и изобразительного искусства, относится к

- А) 1918 г.,
- Б) 1932 г.,
- В) 1953 г.?

Какой из названных авторов является создателем трактата «Три слова в защиту иконопочитания»:

- А) Б. Виппер,
- Б) Ш. Бодлер,
- В) Иоанн Дамаскин?

Какой междисциплинарный подход в теории искусства связан с именем З. Фрейда:

- А) иконология,
- Б) психоанализ,
- В) иконография?

Выберите правильную с точки зрения хронологии последовательность теоретиков искусства эпохи античности:

- А) Аристотель, Сократ, Платон,
- Б) Сократ, Платон, Аристотель,
- В) Аристотель, Платон, Сократ?

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

1. По совокупности особенностей определить период создания данного фрагмента:

«Итак, друзья, сегодня – иное посвящение и иное таинство: храм Девы и Богородицы, на земле обновляемый, как бы некое иное достойное жилище обитающих в мире. Храм Девы на земле обновляется днесь, воистинну многопетое деяние царской щедрости, храм посреди самих царских чертогов восстает как некий иной чертог божественный и досточтимый и благодаря такому сравнению и подобию показывает царский дворец жилищем простого человека, но скорее своей красотой и внутренней блистательностью и его осияет и освещает, и готовит к чему-то большему предыдущей красоты. Ты скажешь, посмотрев на него, что это – не человеческих рук дело, но эту красоту придала ему некая божественная и превышающая нас сила».

- А) Античность,
- Б) Возрождение,
- В) Средние века?

2. По совокупности особенностей определить жанр данного описания:

«Ибо вход во храм прекрасно украшен. И плиты из белого мрамора, блистающие сиянием и радостью занимают собой весь наружный вид, и расположением по отношению друг ко другу и по соприкосновению краев

своею ровностью и гладкостью, и прилаженностью они как бы скрываются в непрерывности единого камня, как бы расчерченного прямыми линиями, это — “новое чудо” и приятное для зрения, к которому они приводят воображение созерцающих. Посему они, удерживая взоры и обращая их на себя, делают так, что зритель не хочет войти внутрь [храма], но проходящий останавливается в преддверии святилища, исполняясь прекрасным зрелищем и напоая свои взоры созерцаемым, и застывает, как бы неким чудом пуская в землю корни. Ведь для Орфея Фракийца мифы бряцают на кифаре, двигающей звуками бездушные вещи. Если бы нам можно было пускаться в мифы и истину делать потрясающей, то ты бы сказал, что проходящие к преддверию храма, одеревеневая, чудесно превращаются в природу растений. Ведь так неотрывно удерживается увидевший это только однажды».

- А) Эссе,
- Б) Монография,
- В) Экфрасис?

3. По совокупности особенностей определить хронологические рамки данного текста:

«Видишь, что ради [избежания] идолослужения Моисей запрещает писание изображений, и что невозможно, чтобы был изображаем безколичественный и неописуемый, и невидимый Бог? Ибо образа Его, говорит он, не видесте, соответственно чему и Павел, стоя в середине Ареопага, также говорит: род убо суще Божий, не должны есмы непщевати подобно быти Божество, злату или серебру, или камню художне начертану и смышлению человеку».

- А) VII в.,
- Б) XX в.,
- В) I в. до н.э.?

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

Время подготовки при ответе на вопрос – 20 минут. На экзамене разрешается пользоваться конспектами первоисточников, выполненными в течение семестра

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Учебная литература

Автор	Заглавие	Издательство	Год издания	Ссылка
6.1.1 Основная учебная литература				
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
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110021.html

Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbookshop.ru/110022.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110018.html
Бенуа, А.	История живописи всех времен и народов. История пейзажной живописи. Высокое Возрождение	Москва: Академический проект	2020	http://www.iprbookshop.ru/110041.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Демченко, А. И.	Мейнстрим художественного процесса. Возрождение	Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова	2019	http://www.iprbookshop.ru/100801.html
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135

6.2 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 Гумер - гуманитарные науки [Электронный ресурс]. URL: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/INDEX_CULTUR.php
3. Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>

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
Компьютерный класс	Мультимедийное оборудование, компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
Лекционная аудитория	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска