

УТВЕРЖДАЮ
Первый проректор, проректор
по УР

_____ А.Е. Рудин

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.04

Методические аспекты изучения искусства

Учебный план: 2025-2026 50.04.03 ИДИ ИиТМ ЗАО № 2-3-142.plx

Кафедра: **23** Истории и теории искусства

Направление подготовки:
(специальность) 50.04.03 История искусств

Профиль подготовки:
(специализация) История и теория моды

Уровень образования: магистратура

Форма обучения: заочная

План учебного процесса

Семестр (курс для ЗАО)	Контактная работа обучающихся		Сам. работа	Контроль, час.	Трудоё мкость, ЗЕТ	Форма промежуточной аттестации	
	Лекции	Практ. занятия					
1	УП	4	4	96	4	3	Зачет
	РПД	4	4	96	4	3	
Итого	УП	4	4	96	4	3	
	РПД	4	4	96	4	3	

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 Методических аспектов изучения искусства. Изучить методический аппарат искусствознания в системе рассмотрения исторической динамики формирования искусствознания как самостоятельной научной дисциплины.

1.2 Задачи дисциплины:

- рассмотреть исторические этапы становления искусствознания как самостоятельной научной дисциплины;
- выявить корреляционные отношения между теорией искусства и историей искусства;
- проанализировать исследовательский диапазон методов в искусствознании;
- обозначить механизмы взаимодействия, синтеза (или напротив) методов при постановке и решении исследовательской задачи;
- научить практическому применению методов.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

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

- Основы научных исследований в профессиональной сфере
- Историко-культурологические аспекты развития искусства
- Междисциплинарные подходы в изучении современного искусства
- Научно-практический семинар

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-коммуникационные технологии 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	
		Лек. (часы)	Пр. (часы)			
Раздел 1. История науки как истории методов научного исследования.	1					
Тема 1. Донаучные формы изучения искусства: Античность и Средние века			0,5	10		
Тема 2. Особенности изучения эпохи Ренессанса. Практическое занятие: методика изучения итальянского Возрождения				0,5	10	
Тема 3. Методические аспекты изучения искусства 17 века. Практическое занятие: Барокко и классицизм				0,5	12	
Тема 4. Просвещение и возникновение истории искусства как науки. Практическое занятие: Просвещение и возникновение истории искусства как науки				0,5	12	

Тема 5. История искусства в континууме социокультурного развития: культурно-историческая школа, позитивизм Практическое занятие: История искусства в континууме социокультурного развития: культурно-историческая школа			0,5	8	
Раздел 2. Методы искусствознания					
Тема 6. Морфология искусства. Практическое занятие: Морфология искусства: формально-стилистический метод		1		6	
Тема 7. Венская школа. Практическое занятие: Венская школа			0,5	7	
Тема 8. Особенности структурного анализа. Практическое занятие: Структурный анализ		1		6	
Тема 9. Семантический подход. Практическое занятие: Семантический подход: (иконография, иконология, семиотика)		1		7	
Тема 10. Синергетический подход. Практическое занятие: Синергетический подход: аналитический диапазон системного подхода в гуманистике		1	1	6	
Тема 11. Синергетика в контексте искусствознания				12	
Итого в семестре (на курсе для ЗАО)		4	4	96	
Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)		0,25			
Всего контактная работа и СР по дисциплине		8,25		96	

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-4	- разъясняет связь искусствознания с археологией, историческими исследованиями, методологией и теорией искусства; - описывает технологии и методики трансляции искусствознательского содержания; - грамотно выбирает информационные ресурсы для проведения искусствознательского анализа	
ОПК-1	- определяет специфику метода, уместность его применения при анализе произведения, корректность его сочетания с другими методами; - аргументирует правомерность выбора исследовательского метода при раскрытии научной проблемы; - использует на практике методы в контексте искусствознательского анализа	

5.1.2 Система и критерии оценивания

Шкала оценивания	Критерии оценивания сформированности компетенций	
	Устное собеседование	Письменная работа

Зачтено	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.	
Не зачтено	Неспособность ответить на вопрос без помощи экзаменатора. Незнание значительной части принципиально важных элементов дисциплины. многочисленные грубые ошибки. Непонимание заданного вопроса. Неспособность сформулировать хотя бы отдельные концепции дисциплины.	

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	Роль и место методического знания в корпусе искусствоведческих дисциплин
2	История искусства как самостоятельная научная дисциплина: основные этапы становления.
3	Философско-эстетические представления об искусстве в Древней Греции.
4	Философско-эстетические воззрения на искусство в Древнем Риме.
5	Неоплатонизм и его роль в становлении искусствознания.
6	Джорджо Вазари как родоначальник биографического метода в искусствознании.
7	Теоретические основы иконологического метода.
8	«Рубенсисты» и «пуссенисты»: история противостояния двух подходов.
9	Эстетические взгляды Г. В. Ф. Гегеля в системе искусствоведческого знания.
10	Г. В. Ф. Гегель и берлинская школа искусствознания.
11	И. Кант «Критика способности суждения»: роль трансцендентальной философии в формировании искусствознания.
12	Философско-эстетические позиции позитивизма в теории искусства второй половины XIX в.
13	Культурно-историческое направление в искусствознании.
14	«История искусства как история духа»: теоретические воззрения на историю искусства М. Дворжака.
15	Формально-стилистический метод в искусствознании: теория, история, основатели.
16	Г. Вельфлин: теоретические воззрения исследователя на историю искусства.
17	Теоретические основы иконографического метода.
18	Венская школа: представители, концепции, история.
19	Структурный анализ в искусствознании.
20	Системный подход в искусствознании.
21	Семиотический метод в искусствознании: история и границы реализации.
22	Синергетический подход в искусствознании.
23	Культурологический подход в искусствознании: pro et contra.
24	Герменевтический метод в контексте искусствознания.
25	Психоаналитический метод в контексте искусствознания: pro et contra.
26	Теория искусства и методология искусства: стратегии диалога и способы локации.
27	Деконструктивистский метод в искусствознании.
28	Феноменологический подход в истории эстетической и искусствоведческой мысли XX в.
29	Сравнительно-исторический метод в искусствознании.
30	«Тартуская школа»: представители, концепции, история.

5.2.2 Типовые тестовые задания

Участник пражского лингвистического кружка, один из основоположников структурализма, адаптировавший структуралистский метод к исследовательскому полю искусствознания:

- а) Алоиз Ригль;
- б) Вильгельм Воррингер;
- в) Ян Мукаржовский

Разработка метода «формального анализа» была осуществлена:

- а) Конрадом Фидлером;
- б) Максом Дворжаком;
- в) Генрихом Вельфлиным.

Первым применил иконологический метод в искусствознании:

- а) Эрнст Гомбрих;
- б) Эрвин Панофский;
- в) Аби Варбург.

Формулировка и разработка деконструктивистского метода в искусствознании была осуществлена:

- а) Роланом Бартом;
- б) Мишелем Фуко;
- в) Жаком Деррида

Основоположник феноменологии, основатель феноменологического метода:

- а) Морис Мерло-Понти;
- б) Эдмунд Гуссерль;
- в) Мартин Хайдеггер.

Основоположник психоаналитического метода в искусствознании:

- а) Зигмунд Фрейд;
- б) Карл Густав Юнг;
- в) Жак Лакан

Понятие «герменевтического круга» было введено

- а) Хансом-Георгом Гадамером;
- б) Фридрихом Шлейермахером;
- в) Вильгельмом Дильтеем

5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Анализ устойчивых типовых формально-сюжетных схем в истории искусства определяет диапазон

- а) сравнительно-исторического метода;
- б) иконологического метода;
- в) деконструктивистского метода

Прочтение многослойности структуры картины, предполагающее различие в ней физической вещи (артефакта) и эстетического объекта во всем его многообразии, характеризует

- а) феноменологический метод;
- б) описательный метод;
- в) герменевтический метод.

Рассмотрение искусства как открытой сложной самоорганизующейся сферы смыслов, взаимодействующей с внешними контекстами, реализуется в рамках

- а) системного метода;
- б) типологического метода;
- в) описательного метода

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

Зачет по дисциплине «Методические аспекты изучения искусства», оперирующей терминологическим и методологическим аппаратом искусствоведения, призван выявить уровень владения знаниями в области искусства у студентов, умение их применять при анализе произведений. Вопросы к зачету составлены таким образом, чтобы содержательно отражать названные аспекты.

Время подготовки студента к зачету – 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				
Амиржанова, А. Ш.	Искусствоведение. Ч. I. Педагогические структуры в теории и методологии искусствознания	Москва: Ай Пи Ар Медиа	2023	https://www.iprbooks.hop.ru/128962.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
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110018.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110019.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110020.html
Арсланов, В. Г.	Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель	Москва: Академический проект	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/110021.html
6.1.2 Дополнительная учебная литература				
Мамонова В.А.	Актуальные проблемы современного искусства	Санкт-Петербург: СПбГУПТД	2023	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2023135
Попова, Н. С., Балабанов, П. И.	Методы и понятия философии искусства	Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры	2022	https://www.iprbooks.hop.ru/127826.html
Мамонова В. А.	История зарубежного искусства XX века: историческая динамика развития авангардного искусства в системе культуры	СПб.: СПбГУПТД	2018	http://publish.sutd.ru/tp_ext_inf_publish.php?id=2018411
Рёскин, Дж., Соловьева, О. М.	Искусство и действительность	Москва: РИПОЛ классик	2020	https://www.iprbooks.hop.ru/119496.html
Серов, Н. В.	Символика цвета	Санкт-Петербург: Страта	2019	http://www.iprbookshop.ru/88775.html
Гуменюк, А. Н., Чуйко, Л. В.	Искусствоведение. Морфология пластических искусств	Омск: Омский государственный технический университет	2017	http://www.iprbookshop.ru/78431.html
Шило, А. В.	Искусствоведение - искусствознание - искусствоведение	Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ	2017	http://www.iprbookshop.ru/80417.html

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 IPR Books (<http://www.iprbookshop.ru>)
3. Электронная библиотека учебных изданий СПбГУПТД (<http://publish.sutd.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