

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«Российский государственный гуманитарный университет»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)**

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И ИСТОРИИ
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра истории театра и кино

ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВОЗНАНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

История театра и кино, театральная и кинокритика

Уровень высшего образования: *бакалавриат*

Форма обучения: *очная*

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2021

ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВОЗНАНИЕ

Рабочая программа дисциплины

Составители:

д. искусствовед. *Г. В. Макарова*

к. философ. н., доцент *М. С. Молчанова*

Ответственный редактор:

к. филол. н., доцент *М. И. Хазанова*

УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания кафедры истории
театра и кино

№ 3 от 31.03.2021 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. **Пояснительная записка**
 - Цель и задачи курса
 - Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине
 - Место дисциплины в структуре образовательной программы
2. **Структура дисциплины**
3. **Содержание дисциплины**
4. **Образовательные технологии**
5. **Оценка планируемых результатов обучения**
 - 5.1. Система оценивания
 - 5.2. Критерии выставления оценок
 - 5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
6. **Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**
 - 6.1. Список источников и литературы
 - 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
7. **Материально-техническое обеспечение дисциплины**
8. **Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья**
9. **Методические материалы**
 - 9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий
 - 9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение 1. Аннотация дисциплины

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины: дать представление о специфике искусствознания как о комплексе знаний основных этапов развития искусствоведческой мысли; изучить историю искусствознания; познакомить с основными методологическими принципами наук об искусстве, историей их становления и преобладающими концепциями; сформировать у студентов системные представления о выразительных средствах художественного сознания в графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и пластических искусствах, дать представление о видах и особенностях искусствоведческой научной литературы; развить профессиональную логику; активизировать аналитическую искусствоведческую деятельность; сформировать компетенции в области методов и средств искусствоведческой деятельности.

Задачи:

- ознакомить студентов с основными искусствоведческими школами и направлениями как системы отражения целостного явления, связанного внутри себя множеством значений, фактов художественной жизни (каждый методологический принцип рассматривается в историко-типологическом аспекте от античности до наших дней);
- сформировать представления о теоретической, историко-художественной и технологической сферах истории искусств;
- дать представление об основных направлениях развития искусствоведческой мысли;
- познакомить с закономерностями развития видов и жанров изобразительного искусства;
- познакомить с источниковедческим аспектом искусствознания;

1.2. Формируемые компетенции, соотнесённые с планируемыми результатами обучения по дисциплине

Компетенция	Индикаторы компетенций	Результаты обучения
ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук	ПК 2.1. Выполняет под научным руководством алгоритм проведения локального научного исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук ПК 2.2. Осуществляет под научным руководством сбор, обработку, анализ и систематизацию информации по теме локального научного исследования на основе	Знать: основные положения теории и истории театра и кино; основные методы культурологического и искусствоведческого анализа Уметь: применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала Владеть: различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров

	<p>существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p> <p>ПК 2.3. Владеет навыками методологического осмысления локального научного исследования и его результатов на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук</p>	
--	--	--

1.3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Дисциплина «Введение в искусствоведение» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин учебного плана.

2. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа (ов).

Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Семестр	Тип учебных занятий	Количество часов
	Лекции	16
	Семинары/лабораторные работы	12
	Всего:	28

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 44 академических часа(ов).

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Проблемы искусствознания в трудах по эстетике и по философии до рубежа XVIII – XIX века.

- a) Платон, Аристотель, Хейзинга
- b) Итальянские гуманисты (Пико делла Мирандола, Анджело Полициано).
- c) Теоретики французского классицизма.
- d) Дидро – «Салоны».
- e) Лессинг – «Лаокоон».
- f) Гёте о пространственных искусствах.
- g) Шиллер «Письма об эстетическом воспитании».

Тема 2. Основы истории искусствознания и обзор методологических школ.

Происхождение и смысл понятия «искусствознание». Теория искусства, история искусств, художественная критика. Ключевые проблемы искусствознания: соотношение формы и содержания, их историческая и иная обусловленность, проблемы стиля. Связи теоретических проблем искусствознания с современной художественной практикой и актуальными философско-эстетическими теориями.

a) У истоков искусствознания. Древние, античные и средневековые суждения об искусстве и методы его описания, толкования и стрибудии. Эпохи Возрождения, барокко и классицизма – начало коллекционирования произведений искусства и сложение метода знаточества.

b) И Викнкельман – «отец» искусствознания. Его труд «История искусства древности» - первый опыт научного обобщения археологических, исторических и философско-эстетических знаний об искусстве. Влияние классицизма и романтизма на сложение искусствознания как научного знания. Исследователи Средневековья и Ренессанса К.-Ф.фон Румон, К.Шназе, Ф. Куглер, К. Юсти и другие – соединение истории, философии и этнографии.

c) Влияние позитивизма на искусствознание. И.Тэн и «Философия искусства»; Г.Земпер и его «Практическая эстетика».

d) Середина и вторая половина XIX столетия. «Культурно-исторический метод» изучения искусства на примере искусства эпохи Возрождения (Я. Бурхардт и его труд «Культура Италии в эпоху Ренессанса»).

e) Рубеж XIX – XX вв. Формалистическая эстетика. Г. Вельфлин – основатель формального метода в искусствознании. «Основные понятия истории искусств», «Классическое искусство», «Ренессанс и барокко», «Истолкование искусства» и другие его классические труды. Школа формалистического искусствознания и ее влияние на эту науку в целом. Кружок К.Фидлера. А. Гильдебранд и его книга «Проблема формы в изобразительном искусстве» А. Фосийон («жизнь форм»). Влияние формального метода на европейское и русское искусствознание.

f) Рубеж XIX – XX вв. и первая треть XX в. «Венская школа искусствознания». История искусства как «история духа». А. Ригль («Проблема стиля»), В. Воррингер (учение о «художественной воле», труд «Абстракция и вчувствование»). Ю. фон Шлессер, М. Дворжак и другие.

g) Середина XX вв. Вторая «Венская школа». О. Бенеш, Х. Зедльмайер («Утрата середины», «Искусство и истина»). К. Тольней.

Тема 3. Вторая половина XIX в. и рубеж XIX – XX вв. Метод художественно-критического эссеизма во Франции и России.

Развитие и обогащение метода в первой половине XX в. в трудах английских авторов Б. Беренсона, Р. Фрая, Г. Рида и К. Кларка, а также итальянцев Л. Вентури и Р.

Лонги. Эссеизм и его эволюция в российском искусствознании. (П. Муратов. Б. Виппер, М. Алпато).

Тема 4. Иконографический метод.

Вклад русских исследователей иконописи (Ф. Буслаев, Н. Кондаков, А. Покровский). Развитие их идей и методов Е. Трубецкий и Д. Айналовым, а также В. Лазаревым. Школа Э. Маля во Франции. А. Грабар. Современное состояние иконографии. Концепция скрытого символизма иконографических образцов и преддверие новых методов истолкования. Элементы иконологического истолкования произведений в работах участников «Венской школы», а также О. Демуса, К. Тольнея, В. Лазарева. Рождение иконологии: А. Варбург и его работы рубежа XIX – XX столетий и первой трети XX в. («Новая жизнь античности» и др.). Основание Института Курто в Лондоне, ставшего центром иконологии.

Тема 5. Венская школа.

Э. Панофски и его основные труды «Иконологические исследования», «История искусства как гуманитарная дисциплина», «Значение в изобразительных искусствах», «Idea» и др.

Развитие основных идей иконологического метода в трудах Э. Гомбриха («Норма и форма», «Символические образы», «Искусство и иллюзия» и др.), Р. Витквера, Я. Бялостоцкого и других исследователей. Значение метода.

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы следующие образовательные технологии:

- видео-лекции;
- онлайн-лекции в режиме реального времени;
- электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и доступ к иным электронным образовательным ресурсам;
- системы для электронного тестирования;
- консультации с использованием телекоммуникационных средств.

5. ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		
- опрос	8 баллов	24 балла
- участие в дискуссии на семинаре	4 балла	12 баллов
- доклад	6 баллов	24 балла
Промежуточная аттестация зачёт		40 баллов
Итого за семестр (дисциплину)		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

100-балльная шкала	Традиционная шкала		Шкала ECTS
95 – 100	отлично	зачтено	A
83 – 94			B
68 – 82	хорошо		C
56 – 67	удовлетворительно		D
50 – 55			E
20 – 49	неудовлетворительно	не зачтено	FX
0 – 19			F

5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
100-83/ А,В	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p>
82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».</p>
67-50/ D,E	«удовлетвори- тельно»/ «зачтено (удовлетвори- тельно)»/ «зачтено»	<p>Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.</p> <p>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется</p>

Баллы/ Шкала ECTS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		<p>обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».</p>
49-0/ F,FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	<p>Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

- конспекты по вопросам к темам разделов (Поиск и прочтение материала для конспектирования; Анализ текста и нахождение ответов по темам, Составление плана конспекта, выбор способа представления конспекта и конспектирование);

Критерии оценки письменной контрольной работы

- Оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета.
- Оценка «хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.
- Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок, б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-трех негрубых ошибок, г) одной негрубой ошибки и трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.

Темы докладов:

1. Исторические принципы описания, токования и атрибуции памятников изобразительного искусства.
2. Исторические типы понятия «стиль» и противоречия на пути развития метода стилистического анализа.
3. История западноевропейской искусствоведческой мысли: основные пути развития.
4. Становление отечественной школы искусствознания.
5. Историко-художественный метод в трудах российских искусствоведов.
6. История формирования принципов архитектуроведения.
7. Биографический метод изучения художественного творчества.
8. Методы социального анализа истории искусств.
9. Понятие «художественный образ» в искусствознании.
10. Специфика мифологического и религиозного восприятия искусства и архитектуры.
11. Проблемы соотношения эстетического и художественного в искусствознании.
12. Проблема «герменевтического кольца» в искусствознании.
13. Анализ «репрезентаций значений» в визуальных искусствах.
14. Анализ перспективных построений в искусствознании.
15. Материалы, техники и технологии в изобразительном искусстве и архитектуре и их связь с художественно-образными значениями.
16. Историко-психологический метод В. Дильтея.
17. Структурно-семантический анализ М. Шапиро.
18. Движение от структурализма к постструктурализму в трудах У. Эко. Психоанализ и его влияние на неоиконологию.

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы.

- 1) Платон «Диалоги»
- 2) Аристотель «Поэтика»
- 3) Й. Хейзинга «Осень средневековья»
 - 4) Пико делла Мирандола. По книге Л. Баткин «Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления».
 - 5) Анджело Полициано. По книге Л. Баткин «Итальянские гуманисты: стиль жизни, стиль мышления».
- 6) Теоретики французского классицизма. Д'Обиньяк
- 7) Д. Дидро «Салоны» (по любому изданию)
- 8) Г.Э. Лессинг «Лаокоон» (по любому изданию)
- 9) И. В. Гёте (сборник о пространственных искусствах).
- 10) Ф. Шиллер «Письма об эстетическом воспитании».

Перечень тестовых заданий / вопросов
<p>1. Что такое искусство?</p> <p>а. деятельность, эстетически отражающая жизнь, изображающая ее в художественных образах, которые, как в фокусе, собирают в себе многообразные черты действительности;</p> <p>б. это то, что создано и создается человеком (материального и духовного), в отличии от природных вещей и явлений;</p> <p>с. непрерывная смена технологий для удовлетворения столь же непрерывно растущих потребностей и возможностей человечества при законодательном обеспечении этого процесса.</p>
<p>2. Группы видов искусств (в зависимости от материальных средств, с помощью которых конструируются художественные произведения):</p> <p>а. пространственные или пластические;</p> <p>б. эстетические;</p> <p>с. временные;</p>

d. эмоциональные;
e. пространственно-временные.
6. Группы искусств в художественно-творческой деятельности могут пользоваться:
a. знаками изобразительного типа;
b. геометрическими знаками;
c. знаками неизобразительного типа;
d. знаками смешанного, изобразительно-неизобразительного характера;
e. орнаментальными знаками.
3. Что такое изобразительное искусство?
a. образы отражают только внешнюю сторону жизни;
b. образы существуют в реальных зримых формах, они не способны передавать мир во времени, в движении. В развитии и ограничены только одним мгновением;
c. образы отражают мир в движении.
4. Что такое мозаика?
a. от лат. «стекло». Произведение декоративного искусства изобразительного или орнаментального характера из стекл Рассчитано на сквозное освещение и предназначено для заполнения проема, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении;
b. с фр. «посвященное музам». Изображение или узор, выполненные из однородных или различных по материалу частиц (камень, смальта, плитка и т.д.);
c. живопись водяными красками по свеженанесенной сырой штукатурке
5. Что такое графика?
a. искусство создавать здания и их комплексы, образующие среду для жизни людей изображение, полученное на бумаге или картине при помощи карандаша, пера, кисточки или машины, печатающей рисунок с гравировальной доски;
b. это памятники, имеющие реальный трехмерный объем и окруженные реальным пространством: мемориальные доски, памятники на площадях, рельефы и т.д.
6. Древнейшие формы первобытного искусства:
a. пещерная натуралистическая живопись и скульптура;
b. схематические знаки и геометрические фигуры;
c. декоративно-прикладное искусство.
7. Что такое синкретизм в первобытном искусстве?
a. сочетание разнородных воззрений;
b. деятельность человека, связанная с художественным освоением мира и формирование самого Homo sapiens;
c. осознание мира.
8. Древнеегипетский скульптурный канон:
a. стоящая статуя – фигура выпрямлена, строго фронтальна, руки опущены и прижаты к телу;
b. сидящая – руки симметрично лежат на коленях, торс прямой, взгляд устремлен вдаль;
c. абсолютное портретное сходство;
d. поза величавого спокойствия;
e. статуи динамичны.
9. Что такое классицизм?
a. от лат. «странный причудливый» - художественный стиль конца 16- сер. 18 века, отличался от стиля возрождения и от классицизма декоративной пышностью, динамическими, эмоциональными, сложными формами, живописностью;
b. стиль и направление в искусстве конца 18-1-ой половины 19 века – стремление к

- безграничной свободе личности и ее духовному самосовершенствованию;
- c. от лат. «образцовый» - стиль и направление в искусстве 17-начала 19 века, ознаменовавшие возвращение к античному наследию как норме и идеальному образцу;
 - d. от фр. «впечатление» - направление в искусстве 2-ой половины 19- начала 20 века получившее наиболее полное выражение во французской живописи;
 - e. от лат. «вещественный» - направление в искусстве, ставящее перед собой задачу дать наиболее полное, адекватное отражение действительности.

Критерии оценки письменной (контрольной, практической) работы

- Оценка «отлично» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более одного недочета.
- Оценка «хорошо» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета или не более двух недочетов.
- Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил: а) не более двух грубых ошибок, б) не более одной грубой ошибки и одного недочета, в) не более двух-трех негрубых ошибок, г) одной негрубой ошибки и трех недочетов, д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов.
- Оценка «неудовлетворительно» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы.

Контрольные вопросы (задания) для промежуточной аттестации

Форма промежуточной аттестации – зачет

1. Дисциплины, сформировавшиеся в русле искусствознания (иконография, социология искусства, психология искусства искусствоведения: теория, история, критика). Краткая характеристика.
2. Что такое синтез искусств.
3. Что такое стиль в искусстве.
4. Творческий метод. Направление, течение, школы.
5. Архитектура как вид искусства.
6. Особенности дизайна
7. Особенности декоративно
8. Прикладного искусства.
9. Живопись как вид искусства
10. Графика как вид искусства.
11. Скульптура как вид искусства.
12. Искусство слова.
13. Музыка как вид искусства.
14. Искусство хореографии.
15. Театр как вид искусства.
16. Кино как вид искусства
17. Сравнительно – исторический анализ произведения искусства.
18. Формальный анализ.

Критерии оценки устного ответа студента:

Оценка «отлично» ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. Оценка «хорошо» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Бураченко, А.И. Основы рецензирования художественных произведений (театральное искусство) : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» /

- А. И. Бураченко. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 100 с. - ISBN 978-5-8154-0445-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041145>
2. Григорян, М. Е. История искусств: конспект лекций. Часть I: конспект лекций / М.Е. Григорян. - Таганрог: Южный федеральный университет, 2016. - 106 с.: ISBN 978-5-9275-2304-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/996768>
3. Жабинский, В. И. Рисунок: Учебное пособие / В.И. Жабинский, А.В. Винтова. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 256 с.: 16. цв. ил.; . - (Среднее профессиональное образование). ISBN 978-5-16-002693-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/460493>
4. Лушников, Б. В. Искусство рисунка : учебное пособие для студ. вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусство» / Б. В. Лушников. - Москва : Издательство ВЛАДОС, 2019. - 263 с. - (Учебное пособие для вузов). - ISBN 978-5-907101-77-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1084991>
5. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство : учеб. пособие / В.Н. Молотова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 288 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-104347-9. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/761425>
6. Мороз, Т.И. Эстетика и теория искусства : практикум для обучающихся по направлению подготовки 53.03.06 «Музыкознание и музыкально-прикладное искусство», профили подготовки: «Менеджмент музыкального искусства», квалификация выпускника «Менеджер музыкального искусства. Преподаватель»; «Музыкальная педагогика», квалификация выпускника «Преподаватель» / Т.И. Мороз. - Кемерово : Кемеров. гос. ин-т культуры, 2017. - 52 с. - ISBN 978-5-8154-0393-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041698>
7. Печенкин, И. Е. Русское искусство XIX века: Учебное пособие / И.Е. Печенкин. - Москва : КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 360 с.: ил.; . ISBN 978-5-905554-11-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/480079>
8. Рябцева, В.А. Искусство Древнего Востока (Древний Египет) : учеб. пособие для обучающихся по направлению подготовки 50.03.04 «Теория и история искусств», профиль «Искусствоведение», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.А. Рябцева. - Кемерово : КемГИК, 2018. - 138 с. - ISBN 978-5-8154-0461-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1041212>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. БД изданий по общественным и гуманитарным наукам Grebennikon.ru
10. БД статей по гуманитарным дисциплинам JSTOR.ORG
11. ЭБС Знаниум <https://new.znanium.com/>
12. www.it-kniga.com. - Гуревич, П. С. Культурология Электронная библиотека IT-книга.
13. <http://lib/library>. - Петрова О. Г. Культурология. 2008 - [ЭР] : рабочий учебник
14. <http://www.countries.ru/library/theory/htm> -. Найдорф М.И. Введение в теорию культуры: Основные понятия культурологии.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения дисциплины используется материально-техническая база РГГУ: учебные аудитории, оснащённые компьютером и проектором для демонстрации учебных материалов.

Состав программного обеспечения:

Windows

Microsoft Office

Kaspersky Endpoint Security

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;

- в форме электронного документа.
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;

для глухих и слабослышащих:

- автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;

- акустический усилитель и колонки;

для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
- компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

Тема 1. Формальная школа в искусствознании. Г. Вельфлин – художественная форма и формы восприятия

Литература:

а) Источники.

Вельфлин Г. Основные понятия истории искусства. Проблемы эволюции стиля в новом искусстве. СПб., 1994.

б) Научная литература.

Базен Ж. История истории искусства. М., 1995.

Тема 2. Иконология – «символические (культурные) смыслы» произведения искусства.

Источники.

Панофский Э. Et in Arcadia ego»: Пуссен и элегическая традиция // Новое литературное обозрение. М., 1998 № 33.

Панофский Э. Ренессанс и «Ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.

Тема 3. Исследования структуры произведения искусства. Образно-пространственная структура произведения.

а) Научная литературы.

Данилова И.Е. О композиции картины кватроченто // Данилова И.Е. От средних веков к Возрождению. Сложение художественной системы картины кватроченто. М., 1975

Лотман Ю.М. О метаязыке типологических описаний культуры // Лотман Ю.М. Избр. ст.: В 3 т. Таллин, 1992.

Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Введение в языкознание»: дать представление о специфике искусствознания как о комплексе знаний основных этапов развития искусствоведческой мысли; изучить историю искусствознания; познакомить с основными методологическими принципами наук об искусстве, историей их становления и преобладающими концепциями; сформировать у студентов системные представления о выразительных средствах художественного сознания в графике, живописи, скульптуре, архитектуре, музыке и пластических искусствах, дать представление о видах и особенностях искусствоведческой научной литературы; развить профессиональную логику; активизировать аналитическую искусствоведческую деятельность; сформировать компетенции в области методов и средств искусствоведческой деятельности.

Задачи:

- ознакомить студентов с основными искусствоведческими школами и направлениями как системы отражения целостного явления, связанного внутри себя множеством значений, фактов художественной жизни (каждый методологический принцип рассматривается в историко-типологическом аспекте от античности до наших дней);
- сформировать представления о теоретической, историко-художественной и технологической сферах истории искусств;
- дать представление об основных направлениях развития искусствоведческой мысли;
- познакомить с закономерностями развития видов и жанров изобразительного искусства;
- познакомить с источниковедческим аспектом искусствознания;

Дисциплина направлена на **формирование** следующих компетенций **выпускника**:

- ПК 2 Способен проводить под научным руководством локальные исследования на основе существующих методик в конкретной области искусств и гуманитарных наук

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

основные положения теории и истории театра и кино;
основные методы культурологического и искусствоведческого анализа

Уметь:

применять знания по теории и истории театра и кино для анализа и интерпретации культурологического материала

Владеть:

различными техниками анализа и интерпретации культурологического материала и текстов различных стилей и жанров.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме зачета.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы.

