

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«**Российский государственный гуманитарный университет**»
(ФГБОУ ВО «РГГУ»)

ФАКУЛЬТЕТ ИСТОРИИ ИСКУССТВА
Кафедра теории и истории искусства

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Направление подготовки 50.04.03 «История искусств»

Направленность (профиль) «Теория и история русского и советского искусства:
интеграция в международные контексты»

Уровень высшего образования: магистратура

Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная

РПД адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

Москва 2024

Актуальные проблемы методологии истории искусства
Рабочая программа дисциплины
Составитель:
д.н., профессор кафедры теории и истории искусства Л.Ю. Лиманская

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания кафедры
теории и истории искусства
№08 от 27.03.2024

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка

1.1. Цель и задачи дисциплины

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

1.3. 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

9.3. Иные материалы

Приложения

Приложение 1. Аннотация дисциплины

1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – анализ актуальных направлений развития современного искусствознания

Задачи дисциплины:

- изучить актуальные тенденции в современной методологии истории искусства в современной российской и зарубежной науке;
- ознакомить магистрантов с исторической эволюцией искусствоведческих жанров;
- охарактеризовать современные методы междисциплинарного изучения истории искусства;
- показать особенности современных искусствоведческих школ и направлений;
- проанализировать новейшие подходы к периодизации истории искусства, продемонстрировать их связь с современными направлениями развития искусства;
- изучить актуальные взаимосвязи методологии истории искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой XX-XXI вв.

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами достижения компетенций

Компетенция (код и наименование)	Индикаторы компетенций (код и наименование)	Результаты обучения
<i>ОПК-1</i> 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	<i>ОПК-1.1</i> Критически осмысляет знания теории и методологии истории искусства при организации научно-исследовательской деятельности на основании достижений современной гуманитарной науки	<i>Знать:</i> - проблемные аспекты истории искусства; - термины, понятия теории и истории искусства; <i>Уметь:</i> - анализировать актуальные проблемы истории искусства; <i>Владеть:</i> - основами научных решений актуальной проблематики истории искусства, методологии истории искусства;
	<i>ОПК-1.2</i> Критически осмысляет знания теории и методологии истории искусства при поэтапном осуществлении научно-исследовательской деятельности с планированием на основе современного комплекса различных методов	<i>Знать:</i> - актуальные направления развития методологии истории искусства в современной российской и зарубежной науке; - основные достижения в области теории искусства; - историю и концептуальные особенности наиболее

	истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин	значимых российских и зарубежных теоретических школ и направлений; <i>Уметь:</i> - представлять круг ключевых исследовательских проблем,
		связанных с изучением методологии истории искусства; <i>Владеть:</i> - понятийным аппаратом методологии истории искусства;
<i>ОПК-4</i> Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских, педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	<i>ОПК-4.1</i> Применяет современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	<i>Знать:</i> - актуальные труды методологии истории искусства; основные термины, методологии истории искусства; <i>Уметь:</i> - анализировать актуальные тексты по методологии истории искусства; <i>Владеть:</i> - основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствознания;
	<i>ОПК-4.2</i> Применяет современные информационно-коммуникационные технологии для решения педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности	<i>Знать:</i> - методологические особенности искусствозведческой мысли; <i>Уметь:</i> - анализировать актуальный методологический потенциал искусствозведческих направлений; <i>Владеть:</i> - актуальным методологическим инструментарием современного искусствознания.

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Актуальные проблемы методологии истории искусства» является частью обязательной части цикла дисциплин учебного плана по направлению подготовки 50.04.03 – История искусств, магистерская программа «Теория и история русского и советского искусства: интеграция в международные контексты».

В результате освоения дисциплины «Актуальные проблемы методологии истории искусства» формируются знания, умения и владения, необходимые для изучения

следующих дисциплин и прохождения практик: Академическая работа, Научно-исследовательская работа, Подготовка к защите ВКР.

2. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

Структура дисциплины для очно-заочной 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
1	Лекции	12
1	Семинары/контрольные работы	12
Всего:		24

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 84 академических часа(ов).

Структура дисциплины для заочной 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
1	Лекции	8
1	Семинары/контрольные работы	4
Всего:		12

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа(ов).

3. Содержание дисциплины

№ п / п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	<i>Раздел I.</i> Актуальные вопросы формально-стилистического изучения истории искусства	Осмысление идей Генрих Вельфина (1864-1945) в современном искусствознании. Н.Брайсон и развитие формального подхода к искусствознанию. <i>Венская школа искусствознания и обоснование зависимости</i> <i>художественного стиля от духовной жизни эпохи.</i> Осмысление идей Алоиза. Работа Ригля «Проблемы стиля. Основы истории орнамента» (1893) и понятие имманентной «художественной воли», предопределяющей своеобразие отдельных художественных эпох. Разделении истории искусства на эпохи, отражающие «гаптические (осязательно-плоскостные) и «оптические» (пространственные) способы трактовки формы. Ценностная имманентность различных культур. Макс Дворжак (1874 – 1921) исследование истории искусства как сферы «спиритуалистического идеализма» в работах «История искусства как история Духа» (1924), «История искусства итальянского Возрождения»(1936). Понятие стиля, как результата духовной эволюции искусства, в процессе которой меняются не только исходные цели и задачи искусства, но и наше представление о нем. Развитие теории «основных понятий» Генриха Вёльфлина и концепции «воли к форме» Алоиза Ригля в работе Вильгельма Воррингера (1881-1965) «Абстракция и вчувствование. Исследование психологии стиля» (1909). Влияние Анри Бергсона, Артура Шопенгауэра. Произведение искусства как абсолютно равноценный природе организм. Отказ от натуроподобия как высшего критерия эстетического совершенства. Трактовка видимого мира, как «порождения Майи», подобное «сну и миражу, покрову, застилающему человеческое сознание». «Формальные проблемы готики»(1910), «Дух Греции и готика» (1927) – разработка критериев исторической эволюции в сфере культуры. Два основных типа исторического самоопределения культуры: «классический», основан на «вчувствовании», склонный к пантеистическому любованию натурой, и трансцендирующий, тяготеющий к сверхреальной «абстракции». <i>Иконология стиля.</i> Эрнст Гомбрих (1909 -2002).. «Норма и форма. Исследования по искусству эпохи Возрождения»(1966), «Чувство порядка. Исследования по психологии декоративного искусства» (1979). Критика формально-стилистического метода Г.Вельфина с позиций

критического релятивизма Карла Поппера. Этимологический анализ терминов «готика», «барокко», «импрессионизм». Несоответствие исторического смысла терминов и связанных с ними стилистических характеристик. Стиль как отражение культурного контекста эпохи. Разделение истории искусства на две стилистические группы - классическую и неклассическую.

Р. Клейн «Размышление об основах иконографии»(1963) - чтение стиля, как терминов значений. Зависимость между стилем и сюжетом. Закон жанра, как регулирующей принцип в развитии иконографии стиля. Мейер Шапиро – «Мировоззрение в живописи.

Искусство и общество» (1999) - стиль как язык, опирающийся на синтаксическую (структурную) модель, поддающуюся точному математическому.

2.	<i>Раздел 2.</i> Актуальные проблемы Иконографии, иконологии и семиотики	<i>Традиционная западная иконография и иконология.</i> Эмиль Маль (1862-1954) «Французское религиозное искусство XIII века» (1898) «Французское религиозное искусство XII века» (1923) систематизация и расшифровка образной символики средневекового романского и готического искусства. Андре Грабар (1896 –1990) – развитие идей Н.П. Кондакова. «Образ императора в искусстве Византии»(1928), «Martyrium» (1943/1946) – исследование глубинного значения культа императора и реликвий и их воздействие на искусство христианского Востока. Аби Варбург и Эрвин Панофский – основатели иконологического метода исследования истории искусства. <i>Объект иконологии</i> – скрытый символизм образов. <i>Цель иконологии</i> – расшифровка внутреннего смысла произведения, его связь с культурно-исторической традицией. <i>Задача иконологии</i> – комплексный анализ аллегорических иносказаний и их связи с натуроподобием образов. Связь семиотики и иконологии. Семиотика искусства – наука о знаках. Частичное или полное совпадение целей и задач семиотики и иконологии, исследование параллелизма семантики языка и других знаковых систем, демонстрация произведения искусства как универсальной знаковой системы. Аби Варбург (1866-1929) – иконология, как творческий, концептуально управляемый процесс исторического воспоминания, направленный на оживление и восстановление опыта образных представлений прошлого. Исследовательская программа библиотеки А. Варбурга. Книга, как ключ к восприятию сущностных сил человеческого разума и его истории. Вклад Варбурга в постижение внутренней динамики истории культуры, картина конфликтного или более гармоничного сосуществования разных ее хроногенетических слоев. Шаг от морфологии культуры к ее метаморфологии. Влияние идей Ф.Т. Фишера (1807—1888) о роли художественного символа как стимула исторического процесса высказанных в работе «Эстетика или наука красоте» (1846-57), а также учения Чарльза Дарвина о сигнальном значении жестов и поз на исследовательскую методологию А. Варбурга. Увлечение психологией истории, вопросами выживания архаико-мифологических традиций Развитие теории символической формулы - мотива памяти, управляющего «художественным видением» и интерпретацией искусства в основных произведениях Варбурга: «Исследования о концепциях античности в итальянском Раннем Возрождении» (1893), «Искусство портрета и флорентийские горожане» (1902), «Искусство Фландрии и ранний флорентийский Ренессанс» (1902), «Завещание Франческо Сассетти» (1907), «Итальянское искусство и интернациональная астрология в феррарском Палаццо Скифанойя» (1912-22), «Антично-языческие пророчества в текстах и образах эпохи Лютера» (1920). Тезис А.Варбурга «суть ищи в деталях» и принципы «комплексной демонстрации» иконологического метода на примере анализа фресок Франческо Коссы Палаццо Скифанойя в

Ферраре. План «Мнемозины», специального историко-иконографического атласа, где вечные «патетические формулы» и архетипы были бы прослежены на визуальном материале, взятом как из старинной классики, так и из новейшего искусства вплоть до рекламы и поп-арта.

Эрвин Панофский (1892-1968) – последователь А. Варбурга.

Конкретизация понятие художественного символа. «Меланхолия I» Дюрера, исследование ее источников и исторической типологии" (сов. с Ф. Закслем, 1923), «IDEA» – к истории понятия старой истории искусства» (1924); «Перспектива как «символическая

форма»» (1927)- принципы визуализации идей в художественном произведении. Критический пересмотр методов Г. Вёльфлина и А. Ригля в работе «К проблеме описания и содержательного толкования произведений изобразительного искусства» (1932). Постулирование последовательно-ступенчатого перехода от истории стиля к истории художественных типов и к истории символов или «культурных симптомов», т.е. к постижению характерной для той или иной эпохи манеры выражения основных тенденций человеческого мышления.

Влияние труда Эрнста Кассирера (1874-1945) «Философия символических форм» (1923-29) на методологию Э. Панофского. Использование Панофским теории символической функции Э. Кассирера для создания трехступенчатого метода интерпретации. Применение трех ступеней эволюции фундаментальной функции сознания: «функции выражения», «функции изображения»,

«функции значения» для разделения иконологической интерпретации на три уровня. Первичный уровень - непосредственный практический опыт, вторичный - условный, или «иконографический», включающий литературные источники, образы, сюжеты, аллегории - т.е. специфические темы, связанные с интерпретацией произведения и третий уровень – «внутреннее значение», как «синтетическая интуиция», позволяющая схватывать

«сокровенный пласт человеческого разума». Исследование истории искусства, как истории «символических форм» - форм активности духа, проявляющийся во многих явлениях культуры. Фриц Заксл (1890-1948), Рудольф Витковер (1901 – 1968) и организация Лондонского института А.Варбурга. Р.Витковер - «Принципы архитектуры эпохи гуманизма»(1962) и формирование иконологических принципов анализа архитектурных форм.

Неиконология как историко-художественная герменевтика.

О.Бэтшман – «Иконография и иконология» (1979) иконология, как искусство интерпретации смысла. Герменевтическая концепция опыта и интерпретация как способ толкования и самораскрытия смысла. Отказ от традиционной

ретроспективности иконологического анализирования, введение понятия «открытый круг опыта» в работе.

Р.Клейн – «Размышление об основаниях иконографии»(1963) - закон жанра как основание «иконографии стиля». Зависимость между стилем и сюжетом. «Герменевтический круг», как «невыразимое смысловое значение». Чтение стиля как «терминов значений».

Б.Тейсседер. «Иконология. Размышление о концепции Э.Панофского» (1964) критика трех уровней значений и способов их интерпретации по Панофскому. Метод прогрессирующего устранения иконографии. Иконология без иконографии как «история человеческого духа в формах».

Э.Форсман. «Иконология и всеобщая история искусств» (1966) - возврат к формально-стилистической типологии форм. История искусств как история «художественного» в искусстве. Феномен «встречи» произведения и исследователя. Трансформация иконографии в типологию.

Джулио Арган – «Идеология и иконология» (1975). Иконологический метод как выявление инвариантности смыслов, функционирующих над историческими ограничениями искусства. Эрос и Танатос - основные формы мотивации человеческого поведения. Феноменологическая сфера искусства как сеть

		обширных взаимодействий смыслов. Отказ от европоцентризма и индивидуалистического рационализма. Сопоставление “Страшного

		суда” Микеланджело и Полинезийского идола как проявление единого художественного феномена. Диалектическое слияние фрейд-юнгянизма и марксизма. Эрнст Гомбрих (1909-2002) – иконология как психология памяти и зрительных представлений. «Норма и форма. Исследования по искусству эпохи Возрождения»(1960), «Символические образы. Исследования по искусству эпохи Возрождения»(1972) - влияние критического рационализма К. Р. Поппера и неоеволюционизма К.Лоренца. «Смысл и значение порядка. Исследование в области психологии декоративного искусства»(1982) – принцип «декорума» – как селекции мотивов, аллегорий, символов, свойственных определенному социокультурному контексту. Естественная мимикрия и метафора в искусстве как результат социокультурной адаптации образного языка искусства. Роль культурно-исторической памяти в эволюции истории искусства. Френсис Йейтс (1889-1981) - «Искусство памяти» (1966) – изучение роли мнемонических образов в формировании античной, средневековой и ренессансной культур. Херольд Блум (1930) – «Античные мнемотехники»(1969) – исследование феномена архитектурной мнемоники и роли мнемонических образов в античных мозаиках, фризах. Мери Каррасерс «Книга памяти» (1999) – роль «искусства памяти» в формировании художественного сознания Средних веков. Анализ средневековых текстов и способов их иллюминации с позиций религиозно-дидактической трактовки «искусства памяти».
3.	<i>Раздел 3.</i> Структурализм, постструктурализм и постмодернизм как методы интерпретации истории искусства	<i>Истоки</i> структурного анализа языка изобразительного искусства в трудах Алоиза Ригля(1858-1905) «О новозеландской орнаментике» (1890), «Вопросы стиля» (1893), «Позднеримская художественная промышленность», «Возникновение барочного искусства в Риме»(1907). История орнаментики, как отражение эволюции <i>Kunstwollen</i>, как некой «абсолютной идеи». Влияние на Ригля «философии жизни» В. Дильтея (1833-1911). Использование Риглем философии жизни, как «науки о духе» для обоснования концепции «художественной воли». Интерпретации искусства при помощи дилтеевского метода «понимания», как интуитивного проникновения в жизнь. «Историческая грамматика изобразительных искусств» и формирование объективной искусствоведческой терминологии: произведение искусства, как специфическая упорядоченность, свойственная данному явлению и приводящая в соответствие его внутреннюю и внешнюю меру. Разработка Риглем нового метода изучения развития истории искусств, в основе которого лежит ряд оппозиций: от осязательного к оптическому, от объективного к субъективному. Раскрываемые посредством этих оппозиций закономерности, рассматриваются как присущие самому искусству, как форма проявления <i>Kunstwollen</i>. «Структурная наука» о художественных стилях Ганса Кашница фон Вайнберга (1890-1958), попытки синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков. Полемика с Гильдебрандом и Вельфлином , утверждение мысли о том, произведение искусства это «род всеобщего символа космоса», структура произведения – проявление энергии космических сил, отраженных в человеческом сознании и воображении. <i>Геистальт</i> – психология и понятия художественной структуры. Экспериментальные исследования нейрофизиологических процессов при восприятии пространственных структур изобразительного искусства. «Структурная наука» Ганса Зельдмайра (1896-1984). Теоретическое обоснование

		принципов структурного анализа произведения искусства как процесса воссоздания его глубинного

смысла в работе «Искусство и истина. О теории и методе истории искусства» (1940). Исследование художественной структуры как проявления «типа психической конституции», близость идеям ранней гештальт-психологии Курта Левина (1890-1947) и Макса Вертгеймера (1880-1943). Критика «неорганических» форм развития искусства XX в. в книге «Утрата середины: искусство XIX и XX в.в. как симптом и символ времени» (1948). Употребление понятия «структура» наряду с понятием «организм», «закономерность», «форма» – понимаемых как набор структурных принципов, определяемых художественной волей. Линия, плоскость, рама, символика цвета – формальные элементы как смысловые факторы. *Структурализм и модернизм.*
Восприятие как целостное переживание.
Рудольф Арнхейм (1904) – «Искусство и визуальное восприятие» (1954), «Динамика архитектурных форм» (1977) . Когнитивная психология и структурализм. Майкл Кубови - «Психология перспективы и искусство Возрождения» (1986) Продолжение традиции заложенной Э.Панофским. Исследование законов перспективы, как результата систематизации символов в структуры, которые существуют независимо от законов естественной истории. Использование методов когнитивной психологии для исследования смысловых нюансов, которыми руководствовались художники в своих интересах к перспективе. Опровержение, вслед за Гомбрихом, радикального релятивизма Гудмена. Утверждение того, что перспектива Ренессанса не является произвольным использованием геометрической системы с центральной проекцией . Исследование того, как геометрическая система определяет возможности восприятия и приспосабливается к ним .
Генетическая психология Жана Пиаже (1896 – 1980) и ее влияние на методологию искусствознания Эволюция личности и артификализм- восприятие мира как созданного руками человека. Понятие эгоцентризма и проблема социализации личности, теория сенсомоторного интеллекта. Использование идей генетической психологии для проведения аналогий между историей искусства и классической эмбриологией. Сюзи Габлик «Прогресс в искусстве»(1976) и трактовка истории искусства как ассимиляции новых объектов и событий в предшествующий схемы. Разделение истории искусства на мега-периоды в основе которых лежат формально-ориентационные механизмы пространственной репрезентации.
Исследование роли геометрии в художественно-эстетическом восприятии мира.
Самуэль Эджертон «Творческое наследие Джотто и Геометрия. Искусство и наука в преддверии научной революции» (1994)- анализ умозрительной природы пространственных представлений в истории живописи. Критика концепции Жана Пиаже о врожденной способности человека к пространственному осознанию своего тела. Утверждение мысли о том, что сопоставление онтогенеза с этапами «логико-математического» развития субъекта уместно относительно естественного развития. Когнитивные способности не одинаковы для разных культурных традиций.
Семиотика художественного пространства в трудах тартуской школы. Юрий Михайлович Лотман (1922-1993) - теория символа как наиболее значимого для истории искусства типа знака. Лотман о сохранности символов при смене культурных парадигм.
Редактирование двадцати шести выпусков серии «Труды по

		знаковым системам», издававшейся в Тарту (1964-1998). Увлечение

семиотикой кино, искусственным интеллектом, функционированием полушарий головного мозга. Статья «Искусствоведение и точные методы в современных зарубежных исследованиях» (1972), монография «Внутри мыслящих миров» (1996). Разработка теории семиосферы – как семиотического пространства, которое принципиально гетерогенно и которое сопоставимо с музеем, где функционирует ряд упорядоченных семиотических пространств: экспонаты, картотеки, служащие, экспозиция – книга «Семиосфера» (2000). Поиск и разработка методов, позволяющих рассматривать объект искусствоведения как измеримый смежными науками: лингвистикой, экспериментальной психологией, социологией.

Последователи семиотической школы Ю.М. Лотмана. Исследования по семиотике художественного пространства: Б.Успенский –

«Семиотика искусства»(1995), Сергей Михайлович Даниэль (1950) - «Сети для Протея» (2002), «Искусство видеть: о творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о воспитании зрителя» (2006).

Использование точных наук (геометрии и математики) при анализе композиции и законов зрительного восприятия пространства в живописи: Лев Федорович Жегин (Шехтель) (1892-1969) «Язык живописного произведения» (1970), Борис Викторович Раушенбах (1915—2001) - «Пространственные построения в живописи. Очерк основных методов»(1980), «Геометрия картины и зрительное восприятие» (1994).

Лингвистический структурализм.

Пражский лингвистический кружок и влияние идей Фердинанда де Соссюра (1857 - 1913), Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ (1845-1929). Теория фонем и фонетических чередований - «Опыт фонетических чередований»(1895) . Роль теории письма в методологии искусствоведения. Ян Мукаржовский (1891–1975) - наиндивидуальный характер структуры. Структура как момент «игры функций». Взаимосвязь художественных, социальных, моральных, политических рядов и структур. «Искусство как семиологический факт» (1936), «Эстетическая функция, норма, и ценность как социальные факты»(1937): принцип сопоставимости всех элементов структуры, коммуникативная ценность каждого компонента произведения. Процессуальность значения в искусстве. Каждое пространственное построение в искусстве, как выражение идеологии среды. Построение на базе Пражского лингвистического кружка основ структурной антропологии.

Психологическая антропология, семиотика и иконология.

Роль пространственного мышления в формировании визуальных навыков восприятия и оценки окружающей среды. Семиотический релятивизм Нельсона Гудмена (1906) – «Языки искусства: приближение к философии символических форм» (1968) – каждый язык, отражение индивидуального опыта передачи выразительных качеств произведения. Проективные функции языка и проблема индуктивного метода, как способа перехода от фактов к общим высказываниям о мире, т.е. лингвистической инвариантности методов индукции к языкам, которых они сформулированы (языкам представления гипотез и результатов экспериментов). Роль «нового парадокса индукции Гудмена», психологической антропологии Д.Кембелла в формировании методология истории искусства Майкла Баксандалла (р.1933) – «Джотто и ораторы» (1972), «Живопись и опыт в Италии XV в.» (1978), «Образы представлений: об исторических интерпретациях картин» (1985) – исследование изоморфизма языка, искусства и культуры для

		ВЫЯВЛЕНИЯ

собственной коммуникативной ценности произведения искусства.

Связь семиотики и структурализма, постструктурализма.

Ролан Барт (1915-1980)- выделения в качестве основных понятий структурализма категорий означающее - означаемое и синхрония – диахрония. «Структурализм как деятельность», «От произведения к тексту»(1971) – анализ структуры произведения как текста, основанного на «трансмутации» смыслов. Растворение человека – художника в движении языковых структур. Трактовка композиции произведения как его исполнения. Произведение – текст, как зеркало и шут культуры одновременно, как пародия, ниспровергающая авторитеты. Задача критики не реконструкция структуры текста, а следование его естественности и имманентной логике. Уход от понятия структуры, переход на позиции постмодернизма.

Постмодернизм как культурное умонастроение

Постмодернизм как отказ от традиционных художественных ценностей, утверждение идей эстетического плюрализма, трансформация категориальной системы и понятийного аппарата классического искусствознания. *Цель* постмодернистской истории искусства построение нового исторического дискурса. *Объект* постмодернистского исследования история как отражение бессознательного. Задачи постмодернистской истории искусства – изучение принципов лабиринта, ризомы, как символов естественного прорастания смысла. Теория деконструкции, как отказ от полноты смысла, концепция несамостоятельности текста, предполагающая его деструкцию и реконструкцию, разборку и сборку одновременно. Постмодернизм как отказ от лингвоцентризма и разработка философии телесности, принимающей, различные эстетические ракурсы – желания (Делез, Гаттари), либидозных пульсаций (Лакан, Лиотар), соблазна (Бодрийяр), отвращения (Кристева).

Жак Деррида (1930-2004) – «Грамматология» - критика как «игра письма». Смысл искусства в самоинтерпретации. Деконструкция как метод систематической игры различий и пространственных отношений. Метафора как единица анализа, интерпретация произведения как «игра метафор», различие форм игры от воплощения до толкования.

Тезис «все в произведении есть значение» и его использование в современном искусствознании.

Жак Лакан (1901–1981) разработка способа чтения художественных текстов как «конstellации желаний». Структурирование бессознательного как языка, исследование языка как структурного условия «психоаналитических» феноменов. Теория влечений как концепция intersубъективных отношений.

Жиль Делез (1925–1995) – «Различие и повторение» (1969) одна из первых работ складывавшегося постмодернизма. Исследование философских проблем на фоне современного искусства, анализ состояния европейской культуры, переживающей кризис традиционных представлений о мире и человеке.

Проблемы «внешнего» и внутреннего – «складки», или «свертывания», проблема столкновения и встречи. Критика традиционного психоанализа.

Умберто Эко (1932) критика классического структурализма и разработка новых принципов междисциплинарного семиотического анализа искусства. Исследование феномена «открытого произведения», в котором особая роль отводится «исполнителю» как реальному соавтору. «Открытое произведение» (1962),

«Отсутствующая структура. Введение в семиологию» (1968)

		– построение искусствоведческой проблематики, на аналогиях и

понятиях из современной математики, физики, теории информации, социологии искусства.

Жан-Франсуа Лиотар (1924) «Состояние постмодерна»(1954). Постмодернизм как эрозия веры в «великие метаповествования, бездумное, потребительское отношение к искусству. Специфика искусства постмодерна – «выдвижение на передний план непредставимого, неизобразимого в самом изображении. Постмодернистский художник находится в положении философа: текст, который он пишет, произведение, которое он создает не подчиняется заранее предустановленным правилам, к ним нельзя применять общепринятые критерии оценки.

Чарльз Дженкс (1938) «Взлет архитектуры постмодернизма» (1975) и «Язык архитектуры постмодернизма» (1977) , « Сад космических размышлений» (2003) – последовательная критика концепции своевременной архитектуры. Архитектура постмодернизма как изживание тоталитарных комплексов. «Двойное кодирование» как апелляция одновременно к массе и к профессионалам. Идея контекстуализации: архитектор должен учитывать все местные особенности и особенности местности. Невозможность «замкнутого пространства», невозможность определения, где кончается зона действия или зона обитания конкретного объекта. Постмодернизм - гибридное искусство, характеризующееся Роль памяти и опыта в изучении истории искусства.

Клемент Гринберг (1909 – 2000) «Китч и авангард» (1932), «Сущность модернизма» – (1960) анализ миметических и немиметических черт развития живописи. Концепция порядка как основы эволюции стилей. Модернизм как отказ от нарратива в живописи – Клод Моне – первый модернист. Роль первичных и вторичных элементов репрезентации предмодернизме и модернизме. Переход от «предмодернизма» к «модернизму» как переход от миметических к немиметическим чертам развития живописи.

Кубические, геометрические модули, групповые композиции, связи между ними, отношения частей изображенных фигур - как система, обусловленная историческими функциями искусства. Объединяющее начало исследования - реконструкция связей структур мышления с художественными структурами. Мейер Шапиро – «Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и среда создания знака – образа»(1970).

Ханс Бельтинг (1935) и Артур Данто (1924) – проблема периодизации истории искусства: искусство образа, искусство нарратива, искусство идеологии (модернизма) и искусство (актуальное) постидеологическое.

Роль исследования Бельтинга «Образ и культ. История образа до эпохи искусства » (1991) в формировании общегуманитарной истории искусства. История западноевропейского искусства в контексте образной преемственности античного наследия и христианства. Западноевропейские истоки и эстетическая природа иконописи.

Артур Данто (1924) «Аналитическая философия истории» (1965), «После конца искусства. Современное искусство и границы истории» (1995). Принципы описания истории искусства на основе исторических особенностей понимания искусства: искусство мимесиса и нарратива, искусство образа, искусство идеологии (модернизма) и искусство постидеологическое (актуальное).

Актуальное искусство как результат отказа от эры нарратива. «Постмодерн» как стилистическое явление, трактовка понятия «постмодерн» как «содружества».

		Художественная критика анализ и истолкование произведений искусства в эру мимесиса как поиск визуальной выраженной правды. Период идеологии - поиск философской сути «истинного искусства» и его отличий от не искусства. Постисторический период – расхождение между философией и искусством. Совпадение трехступенчатой периодизации А. Данто с гегелевской периодизацией государственности: первый этап – свобода доступна для одного человека, второй этап – для группы, и третий – свобода доступна каждому. Плюрализм постмодернистского искусства и искусствознания. Методология искусствознания проходит длительный путь развития. Важную роль в формировании методологических принципов описания, толкования, атрибуции, систематизации и типологизации, анализирования и интерпретации играют внутренние цели и задачи искусства, его функции в конкретном культурном контексте. Составляющими элементами искусствознания на различных этапах его развития были смежные науки и явления: мифология, религия, философия, эстетика, лингвистика, психология и психоанализ, теория перспективы и оптика. Актуальность использования и развития тех или иных методологических принципов зависит от целей и задач исследования. Богатый арсенал научных средств, накопившихся современной наукой позволяет современному ученому свободно вращаться в обширном поле методологических возможностей искусствознания.
4.	<i>Раздел 4.</i> Актуальные направления в методологии истории искусства XX-XXI вв.	Искусство XX века характеризуется введением в художественную практику новых средств выражения (видеорат, телевидение, медиа, инсталляции), что стало методологической проблемой для традиционного искусствоведения и потребовало обновления категориального аппарата. Визуальный поворот» в искусствознании сформировал направление, получившее название визуальные исследования. С его появлением искусства перестает считаться «элитарной» формой визуальности (фотография, кино архитектура и др.), так как искусствоведение перестает быть привилегированной областью теоретических знаний. Исследования культуры с точки зрения визуальности опираются на психоанализ, марксизм, семиотику, феминизм, постструктурализм. Визуальный поворот» в искусствознании сформировал направление, получившее название визуальные исследования. С его появлением искусства перестает считаться «элитарной» формой визуальности (фотография, кино архитектура и др.), так как искусствоведение перестает быть привилегированной областью теоретических знаний. Исследования культуры с точки зрения визуальности опираются на психоанализ, марксизм, семиотику, феминизм, постструктурализм, метамодернизм.

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

№ темы	Наименование темы	Виды учебных занятий	Образовательные технологии
1	2	3	4
1	Актуальные проблемы формально-стилистического изучения истории искусства	Лекция Семинарское занятие, Самостоятельная работа	Вводная лекция Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
2	Актуальные проблемы иконографии, иконологии и семиотика как методы изучения образного языка искусства	Лекция Семинарское занятие, Самостоятельная работа	Проблемная лекция Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
3	Структурализм, постструктурализм и постмодернизм как методы интерпретации истории искусства	Лекция Семинарское занятие Самостоятельная работа	Проблемная лекция Развернутая беседа с обсуждением доклада Подготовка к семинарскому занятию, подготовка доклада
4	Актуальные направления в методологии искусствознания XX- XXI вв.	Лекция Семинарское занятие, Самостоятельная работа	Обсуждение доклада на семинарском занятии, устный опрос

5. Оценка планируемых результатов обучения

5.1. Система оценивания

Форма контроля	Макс. количество баллов	
	За одну работу	Всего
Текущий контроль:		

- участие в дискуссии на семинаре	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 3)	20 баллов	20 баллов
- контрольная работа (раздел 4-5)	10 баллов	10 баллов
- контрольная работа (раздел 6)	20 баллов	20 баллов
Промежуточная аттестация (экзамен) доклад-презентация		40 баллов
Итого за семестр		100 баллов

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (EuropeanCreditTransferSystem; 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/ A,B	«отлично»/ «зачтено (отлично)»/ «зачтено»	Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 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. Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».

82-68/ С	«хорошо»/ «зачтено (хорошо)»/ «зачтено»	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. Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами. Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе. Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».
67-50/ D,E	«удовлетворительно»/ «зачтено (удовлетворительно)»/ «зачтено»	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. 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. Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.
Баллы/ Шкала ЕСТS	Оценка по дисциплине	Критерии оценки результатов обучения по дисциплине
		Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный».
49-0/ F, FX	«неудовлетворительно»/ не зачтено	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 выставляются обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации. Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.

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

В процессе освоения курса студент должен подготовить два полноценных выступления по темам курса в форме доклада презентации, сопровождаемого рефератом и выступить со своим докладом на семинарском занятии. Отдельный доклад при этом может быть включен в общую обсуждаемую тему и может быть использован для дальнейшего сравнительного анализа в работе группы.

Пример:

Доклад-презентация по теме «Проблема стиля в методологии истории искусства Г. Вельфлина»: подготовка доклада и презентации на заданную тему по схеме, заданной преподавателем. Анализируются следующие сочинения: Прологомены к психологии архитектуры, Ренессанс и барокко, Классическое искусство, Основные понятия истории искусства.

Задание выполняется группой студентов, каждый готовит тематические разделы с докладами-презентациями, посвященными полному анализу одного сочинения, после чего делается общее заключение о характерных особенностях метода.

Критерии оценки: полнота раскрытия темы, корректность использования методов и представленных выводов, уместное использование терминологии, использование источников и литературы на иностранных языках, качество ответов на вопросы аудитории, соблюдение регламента презентации.

Примерная тематика рефератов, докладов-презентаций. Темы для докладов:

1. Феномен знаточества и роль путеводителей XIX вв. в формировании художественного вкуса .
2. Исторические особенности историко-биографического метода. Представления о характере и понятие «личности» в жизнеописаниях античных авторов и их византийских последователей.
3. Опыт психоаналитической «реконструкции» личности художника в историко-биографической литературе XX в. (Зигмунд Фрейд, Карл Ясперс, Карл Юнг, Ж.Лакан, Р.Барт, Э.Уорхол)
4. Абрам Маркович Эфрос(1888-1954) и развитие жанра критического «портрета» в отечественном искусствознании XX в.
5. Проблема стиля и жанра в методологии современного искусствознания.
6. Философские основы немецкого искусствоведения. Роль системы эволюции искусства Г.В.Ф. Гегеля (1770-1831) в формировании традиций «Венской школы искусствознания».
7. Проблема стилистической эволюции искусства и способы иллюстрирования искусствоведческих изданий трудах Франца-Теодора Куглера (1808-1858)
8. Якоб Буркхарт (1818—1897) и развитие принципа системного исследования истории искусства.
9. Э. Виолле ле Дюк (1814-1879): проблемы осмысления метода и стиля в истории искусства и архитектуры.

10. «Римский кружок» и разработка теоретических основ неоиdealизма: Конрад Фидлер (1841 – 1895), Ханс фон Маре (1837-1887) и Адольф Гильдебранд (1847-1921).
11. Роль критического релятивизма Карла Поппера в концептуальном становлении методологии истории искусства Э.Гомбриха (1909-2002).
12. Ведущие журналы конца XIX в - начала XX века и концептуальные различия.
13. Вопросы социологии искусства в трудах Анатолия Васильевича Луначарского (1875 –1933).
14. Социология и общественно-просветительская деятельность Федора Ивановича Шмита (1877-1937).
15. Государственная академия художественных наук (ГАХН)(1921-1929) и вопросы синтеза искусствоведческих наук в трех основных направлениях: социологическом, психофизическом и философском.
16. Проблемы социологии искусства в трудах Вальтера Беньямина (1892-1940)
17. Теория рациовитализма и трактовка истории искусства в трудах Хосе Ортега-и-Гассета (1893-1955).
18. Роль концепции «дискурса» Мишеля Фуко (1926-1984) в современных исторических исследованиях искусства Ж.Диди Юбермана.
19. Аби Варбург, Френсис Йейтс, Х.Блюм, М.Каррасерс и проблемы изучения роли мнемонических образов в формировании античной, средневековой и ренессансной художественных культур.
20. «Структурная наука» о художественных стилях Ганса Кашница фон Вайнберга (1890-1958) – и проблема синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков.
21. Теоретическое обоснование принципов структурного анализа произведения искусства в трудах Ганса Зельдмайра (1896-1984)
22. Юрий Михайлович Лотман (1922-1993) и теория символа в методологии отечественного искусствознания
23. Умберто Эко (1932) и критика классического структурализма и разработка новых принципов междисциплинарного семиотического анализа искусства
24. Исторический плюрализм и проблемы новой периодизации истории искусства в работах Клемента Гринберга (1909 – 2000) , Ханса Бельтинга (1935) и Артура Данто (1924)

Примерный перечень контрольных вопросов

1. Различие между понятиями «стиль» и «жанр» в методологии истории искусства XX в.
2. Основные различия между «континентальными» и «англо-американскими» теориями искусства
3. Гендерные проблемы в теории и истории искусства
4. Современная семиотика и трактовка понятия "изобразительное искусство"
5. Философская феноменология и ее влияние на современную науку об искусстве
6. Понятие "пластические искусства" в современной англо-американской критики
7. Постколониальные теории развития культуры и искусства
8. Влияние критической теории на истории искусства
9. Критика понятия "история" от Фуко до Анкерсмита
10. Критика традиционной истории искусства от Дворжака до Гомбриха и Гинзбурга
11. Понятие исторической памяти и политики памяти, в связи с современным искусством
12. Когнитивные исследования в области истории искусства
13. Значение кейс-стади в современной науке об искусстве
14. Изучение массового, публичного, уличного искусства
15. Политический смысл искусства: различные подходы.

Примерные вопросы для проведения промежуточной аттестации:

1. Э.Пановский и проблема символизации образного языка искусствоведческого описания в методологии истории искусства.
2. Проблема изучения характера и представления о «личности» художника в ракурсе

- исторической эволюции жанра жизнеописаний .
3. Самооценка художника в свете автобиографии
 4. Проблема психоаналитической «реконструкции» личности художника и роль жанра патографии в современной методологии истории искусства. (Зигмунд Фрейд, Карл Ясперс, Карл Юнг, Ж.Лакан, Р.Барт, Э.Уорхол)
 5. Проблема гендерного подхода в методологии истории искусства.
 6. Философские основы истории искусства: роль системы эволюции искусства Г.В.Ф. Гегеля, Ф.Шеллинга, В.Дильея в формировании традиций «Венской школы искусствознания».
 7. Проблема стилистической эволюции искусства и способы иллюстрирования искусствоведческих изданий в литературе XIX-XX в.
 8. Якоб Буркхарт и развитие принципа системного исследования истории искусства.
 9. Э. Виолле ле Дюк и проблемы осмысления метода и стиля в истории искусства и архитектуры.
 10. «Римский кружок» и разработка теоретических основ неоидализма: Конрад Фидлер (1841 – 1895), Ханс фон Маре (1837-1887) и Адольф Гильдебранд (1847-1921).
 11. Роль критического релятивизма Карла Поппера в концептуальном становлении методологии истории искусства Э.Гомбриха (1909-2002).
 12. Ведущие журналы конца XIX в - начала XX века и концептуальные различия.
 13. Проблемы социологии искусства в трудах Анатолия Васильевича Луначарского (1875 –1933) и Федора Ивановича Шмита (1877-1937).
 14. Государственная академия художественных наук (ГАХН)(1921-1929) и вопросы синтеза искусствоведческих наук в трех основных направлениях: социологическом, психофизическом и философском.
 15. Проблемы социологии искусства в трудах Вальтера Беньямина (1892-1940)

16. Теория рациовитализма и трактовка истории искусства в трудах Хосе Ортега-и-Гассета (1893-1955).
17. Роль исторического «дискурса» Мишеля Фуко (1926-1984) в современных исторических исследованиях искусства Ж.Диди Юбермана.
18. Проблемы изучения роли мнемонических образов в формировании античной, средневековой и ренессансной художественных культур (Аби Варбург, Френсис Йейтс, Х.Блум, М.Каррасерс)
19. «Структурная наука» о художественных стилях и проблема синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков.(К. Вайнберг, Г. Зельдмайр)
20. Юрий Михайлович Лотман (1922-1993) и теория символа в методологии отечественного искусствознания
21. Умберто Эко (1932) и критика классического структурализма и разработка новых принципов междисциплинарного семиотического анализа искусства
22. Проблемы исторического плюрализма и новой периодизации истории искусства в работах Клементя Гринберга (1909 – 2000) ,
23. Ханса Бельтинга и роль образа в методологии истории искусства
24. Артура Данто и границы метода в новой истории искусства

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Список литературы по курсу

Основная литература:

Арсланов В.Г. История Западного искусствознания XX века М.: Академический Проект, 2003. — 768 с./

Лиманская Л.Ю. Оптические миры: эстетика зрения и язык искусства». М: РГГУ, 2008.

Лиманская Л.Ю. Наука, история, языки искусства: пути взаимодействия. М:РГГУ, 2020

Источники

Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : хрестоматия /ГИИ Государственный институт искусствознания ; отв. ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. – М. : Прогресс-Традиция, 2007

Дополнительная литература:

Источники

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 1974.

Баксендолл Майкл. Узоры интенции: Об историческом толковании картин / Пер. М.Н. Соколова. — М.: ЮниПринт, 2003

Бурдые П. Социология социального пространства. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007.

Кассирер Э. Избранное: Индивид и космос. — М.; СПб.: Университетская книга, 2000. — 654 с.

Панофский, Эрвин, Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. — СПб.,: Азбука-классика, 2006.

Панофский Э. Готическая архитектура и схоластика. В кн.: Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992. // <http://rusarch.ru/panofsky1.htm>

Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.

Литература

Баксандалл Макс. Живопись и опыт в Италии XV века: введение в социальную историю живописного стиля. М.:V-A-C Press, 2019 – 264

Гомбрих Э. Символические образы : очерки по искусству Возрождения . Санкт-Петербург : Алетейя, 2018. - 407 с.,

Гомбрих Э. История искусства - Москва : Искусство XXI век, 2017. - 688 с.

Диди-Юберман Ж. Перед образом.// Искусство. - 2016. - № 3. - С. 76-91.

Диди-Юберман Ж. Клаудио Пармиджани: дом с привидениями : (прах, воздух, стены) // Художественный журнал. - 2013. - № 90 (2). - С. 84-92.

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. - СПб. : Наука, 2001. - 262 с.

- Лиманская Л. Ю. Майкл Баксандалл: история искусства как сфера культурно-исторического опыта // Искусствознание. - 2002. - N2.-С. 56-84.
- Лотман, Ю. М. Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
- Труды по знаковым системам. — Тарту, 1977. — №8. — С. 16-32.
- Рубцов, Н.Н. Иконология: история, теория, практика. М., 1990.
- Семиотика и искусствометрия. М., 1972.
- Торопыгина М.Ю. Иконология. Начало. Проблема символа у Аби Варбурга и в иконологии его круга. М:прогресс-Традиция, 2015.
- Успенский, Б.А. Семиотика искусства. М., 1995.
- Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. 1994.

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Национальная электронная библиотека (НЭБ) www.rusneb.ru
 ELibrary.ru Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
 Электронная библиотека Grebennikon.ru www.grebennikon.ru
 JSTOR

6.3. Профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Доступ к профессиональным базам данных: <https://liber.rsu.ru/ru/bases>

Информационные справочные системы:

1. Консультант Плюс
2. Гарант

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по истории искусства. Это необходимо для самостоятельной работы с источниками, подготовки к семинарам.

Занятия по дисциплине проводятся в лекционных аудиториях с медийным оборудованием. Самостоятельная работа студентов проходит в специальных помещениях: Читальный зал библиотеки, Режим работы: понедельник-пятница 10.00-20.00, суббота 10.00-17.00., которые оборудованы персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», а также имеют доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

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

Состав программного обеспечения (ПО)

Таблица 1

№ п / п	Наименование ПО	Производитель	Способ распространения (лицензионное или свободно распространяемое)
1	Adobe Master Collection CS4	Adobe	лицензионное
2	Microsoft Office 2010	Microsoft	лицензионное
3	Windows 7 Pro	Microsoft	лицензионное
4	Microsoft Office 2013	Microsoft	лицензионное
5	Kaspersky Endpoint Security	Kaspersky	лицензионное

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 EmBrailleViewPlus;

● 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 семинарских занятий

ТЕМА 1.

Актуальные проблемы формально-стилистического изучения истории искусства

1. Г. Вельфлин – и пути развития формально-стилистического анализа
2. З. А. Фоссийон – концепция формально-стилистического анализа и формы в работе «Жизнь форм»
4. 1 и 2 Венская школа искусствознания

Контрольные вопросы

Ответьте на вопрос и приведите в качестве аргумента цитату из источника, подтверждающую ваш ответ:

1. Сравните концепции стиля, предложенные Г. Вельфлиным, А. Фоссийоном
2. Объясните понятие «Художественной воли» А. Ригля
3. В чем методологические особенности толкования стиля в трудах представителей второй Венской школы.

ТЕМА 2.

Актуальные проблемы иконографии, иконология и семиотики

1. Сравнительно-историческое изучения истории искусства: Э. Маль и А. Грабар.
2. Э. Панофский и пути развития иконологического метода.
3. Э. Гомбрих и основные направления современной неоиконологии.

Контрольные вопросы

Ответьте на вопрос и приведите в качестве аргумента цитату из источника, подтверждающую ваш ответ:

1. Объясните влияние идей лингвистической философии В. Гумбольдта, Ч. Гримма на методологический принцип Ф. Буслаева – «слово, как изобразительное впечатление». Объясните отличие иконографических подходов Ф. Буслаева, Н. Кондакова, Э. Маля и А. Грабара.
2. Поясните роль мотива памяти в иконологических исследованиях А. Варбурга, Э. Гомбриха, Ф. Йейтс, М. Каррасерс
3. Назовите произведение Э. Панофского в котором продемонстрированы цели, задачи и возможности иконологии, перечислены основные уровни значений в иконологическом анализе произведения искусства.
4. В каких случаях вы согласны, и в каких не согласны с критикой Э. Панофского, Г. Вельфлина в рассуждениях неоиконологов

ТЕМА 3.

Структурализм, постструктурализм и постмодернизм как методы интерпретации истории искусства

1. А. Ригль, Г. Зедльмайр, Кашнитц фон Вайберг - истоки формирования методов структурного анализа искусства.
2. Р.Барт, У.Эко и особенности постструктуралистских подходов к истории искусства.
3. К. Гринберг, Х. Бельтинг, А. Данто – постмодернистские концепции «содружества» эпох и новые принципы периодизации искусства.

Контрольные вопросы

Ответьте на вопрос и приведите в качестве аргумента цитату из источника, подтверждающую ваш ответ:

1. Назовите основные произведения В. Дильтея, А. Ригля, Г.Зельдмайра, Г. Кашница фон Вайберга, выявите черты сходства и различия.
2. Объясните, каковы цели и задачи семиотического анализа пространства в работах Р. Арнхейма, Ю. Лотмана, Ю. Успенского. Поясните, что означают такие понятия, как: текстоцентризм Р.Барта, «конstellация желаний» Ж.Лакана, «открытое произведение» У.Эко.
3. Объясните, как проявляется плюрализм постмодернистского толкования исторического дискурса в работах М. Фуко и как отражена идея исторического содружества в новых принципах периодизации истории искусства в трудах К. Гринберга, Х. Бельтинга, А. Данто.

ТЕМА 4.

Актуальные направления в методологии искусствознания XX-XXI вв.

1. Понятие «визуальность», критика формализма в искусстве, и общекультурной центральности зрительного восприятия
2. Т.Митчел иконология в контексте визуального поворота в методологии искусствознания.
3. Н. Брайсон – и проблема методологического синтеза семиотики и формализма
4. Ж Диди-Юберман – и роль теории аффектов в методологии искусствознания.
5. Метамодернизм и искусствознание XXI вв.

Контрольные вопросы

Ответьте на вопрос и приведите в качестве аргумента цитату из источника, подтверждающую ваш ответ:

1. Объясните понятие «визуальность», визуальный поворот и в чем критика формализма в искусстве, и общекультурной центральности зрительного восприятия
2. В чем связь визуального поворота Т. Митчела с новым пониманием визуальности в культурно-исторической психологией личности?
3. В чем заключаются различия перцептивной концепции Гомбриха и семиотического релятивизма Н Брайсона
4. В чем суть аффективного искусствознания Диди Юбермана
5. Объясните в чем концептуальные особенности метамодернизма

Обязательные источники

Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб.: Наука, 2001.

Вирильо П. Машина зрения. СПб.: Наука, 2004.

Дополнительные источники:

Деррида Ж. Призраки Маркса. М.: logos altera, 2006.

Диди-Юберман Ж. Изображения вопреки всему, // Отечественные записки 2008 №4
<http://www.strana-oz.ru/users/zhorzh-didi-yuberman>

Клодель П. Глаз слушает. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2006.

Сборник: Очевидная история. Проблемы визуальной истории России XX столетия. Челябинск, 2008.

Обязательная литература

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

При подготовке рефератов студенту следует придерживаться требований к оформлению

письменных работ, предусмотренных учебным планом (структура работы, содержание и

оформление библиографии в обязательном порядке должны быть обговорены с преподавателем). При работе с литературой и оформлении результатов библиографического поиска (оформление ссылок и заключительной библиографии), студенту необходимо стараться придерживаться «Правил оформления письменных работ студентов» принятых в РГГУ. Тему и вопросы литературного поиска согласовывать с преподавателем в индивидуальном порядке.

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Актуальные проблемы методологии истории искусства» реализуется на факультете истории искусства кафедрой теории и истории искусства.

Цель дисциплины – сформировать у студентов представление об основных путях развития методологии истории искусства, продемонстрировать методологический потенциал и историческое своеобразие искусствоведческих школ и направлений.

Задачи дисциплины:

- изучить актуальные тенденции в современной методологии истории искусства в современной российской и зарубежной науке;
- ознакомить магистрантов с исторической эволюцией искусствоведческих жанров;
- охарактеризовать современные методы междисциплинарного изучения истории искусства;
- показать особенности современных искусствоведческих школ и направлений;
- проанализировать новейшие подходы к периодизации истории искусства, продемонстрировать их связь с современными направлениями развития искусства;
- изучить актуальные взаимосвязи методологии истории искусства с культурным контекстом, философией, этикой и эстетикой XX-XXI вв.

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

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;

ОПК-1.1 Критически осмысливает знания теории и методологии истории искусства при организации научно-исследовательской деятельности на основании достижений современной гуманитарной науки;

ОПК-1.2 Критически осмысливает знания теории и методологии истории искусства при поэтапном осуществлении научно-исследовательской деятельности с планированием на основе современного комплекса различных методов истории искусства и смежных гуманитарных дисциплин;

ОПК-4 Способен применять современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских, педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности

ОПК-4.1 Применяет современные информационно-коммуникационные технологии для решения исследовательских задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности;

ОПК-4.2 Применяет современные информационно-коммуникационные технологии для решения педагогических и прикладных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- проблемные аспекты истории искусства;
- термины, понятия теории и истории искусства;
- актуальные направления развития методологии истории искусства в современной российской и зарубежной науке;
- основные достижения в области теории искусства;

- историю и концептуальные особенности наиболее значимых российских и зарубежных теоретических школ и направлений;
- актуальные труды методологии истории искусства; основные термины, методологии истории искусства;
- методологические особенности искусствоведческой мысли;
- анализировать актуальный методологический потенциал искусствоведческих направлений;

Уметь:

- анализировать актуальные проблемы истории искусства;
- представлять круг ключевых исследовательских проблем, связанных с изучением методологии истории искусства;
- анализировать актуальные тексты по методологии истории искусства;

Владеть:

- основами научных решений актуальной проблематики истории искусства, методологии истории искусства;
- понятийным аппаратом методологии истории искусства;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития искусствоведения;
- актуальным методологическим инструментарием современного искусствознания.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы.

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена.