

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Родин Олег Федорович
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 23.03.2025 15:09:51
Уникальный программный идентификатор:
2246bb4b5eca53e35a45d6a91259e790782354e7

Министерство просвещения Российской Федерации
Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»

Факультет художественного образования
Кафедра художественного образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.03.01 «ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ»**

Направление подготовки	44.04.01 Педагогическое образование
Профили подготовки	Изобразительное искусство и художественное образование
Автор(ы)	А. Н. Садриева, канд. культурологии

Одобрена на заседании кафедры художественного образования. Протокол от 17 февраля 2025 г. № 6.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности методической комиссией факультета художественного образования. Протокол от 21 февраля 2025 г. № 3.

Нижний Тагил
2025

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель: формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности, в частности, в области основного и дополнительного художественного образования, музейной педагогики.

Задачи:

1. Сформировать представления о целях научного изучения искусства; показать место искусствознания в системе гуманитарных наук.
2. Сформировать представление об истории становления искусствознания как науки.
3. Развить способность использовать принципы основных методов научного изучения искусства в профессиональной и исследовательской деятельности.

Задачи прикладного характера:

1. Выработать навыки анализа произведений мирового искусства.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Вопросы современного искусствознания» является частью учебного плана по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профиль «Изобразительное искусство и художественное образование». Дисциплина реализуется на факультете художественного образования кафедрой художественного образования. Дисциплина входит в модуль «Изобразительное искусство» и относится к обязательной части.

Курс «Вопросы современного искусствознания» строится с опорой на знания, полученные студентами в процессе изучения следующих дисциплин:

1. Академический рисунок.
2. Академическая живопись.
3. Станковая композиция.
4. Актуальные технологии живописи.
5. Формальная композиция.

Курс тесно связан с другими дисциплинами, для которых его освоение необходимо как предшествующее или параллельное:

1. Академическая живопись.
2. Актуальные методы и технологии преподавания изобразительного искусства.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Дескрипторы
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на	ИУК 6.1. Знает теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; направления и источники саморазвития и самореализации; способы самоорганизации собственной деятельности и ее	Знает теоретико-методологические основы самооценки, саморазвития, самореализации; направления и источники саморазвития и самореализации в области профессиональной деятельности
		Умеет выбрать способы самоорганизации собственной

основе самооценки	совершенствования	деятельности и ее совершенствования
		Владеет навыками самооценки, саморазвития, самореализации
	ИУК 6.2. Умеет определять личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; разрабатывать, планировать, контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и самореализации	Знает личностные и профессиональные приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования
		Умеет разрабатывать, планировать, контролировать, оценивать собственную деятельность в решении задач саморазвития и самореализации
	ИУК 6.3. Демонстрирует навыки осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в соответствии с личностными и профессиональными приоритетами	Владеет навыками планировать, контролировать, оценивать собственную деятельность
		Знает навыки осуществления деятельности по самоорганизации и саморазвитию в соответствии с личностными и профессиональными приоритетами
ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний и результатов исследований	ИОПК 8.1. Демонстрирует знание особенностей педагогической деятельности; требований к субъектам педагогической деятельности; результатов научных исследований в сфере педагогической деятельности	Знает особенности педагогической деятельности в сфере художественного образования и воспитания
		Умеет выбрать технологии педагогической деятельности в сфере художественного образования и воспитания
		Владеет навыками педагогической деятельности в сфере художественного образования и воспитания
	ИОПК 8.2. Использует современные специальные научные знания и результаты исследований для выбора методов в педагогической деятельности	Знает методы искусствоведческого исследования
		Умеет применять методы искусствоведческого исследования в педагогической деятельности
	Владеет навыками анализа произведений мирового искусства	
ИОПК 8.3. Владеет методами, формами и средствами педагогической деятельности; осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований	Знает методы, формы и средства педагогической деятельности в сфере художественного образования и воспитания	
	Умеет осуществлять выбор методов, форм и средств педагогической деятельности в зависимости от контекста	

		профессиональной деятельности с учетом результатов научных исследований
		Владеет технологиями профессиональной деятельности в области художественного образования и воспитания
ПК-2. Способен применять предметные знания по изобразительному искусству и художественному образованию для реализации образовательного процесса и профессионального саморазвития	ПК-2.1. Знает структуру и дидактические единицы предметной области (преподаваемого предмета)	Знает понятийный аппарат дисциплины
		Умеет осуществлять анализ произведений искусства
		Владеет различными искусствоведческими методами анализа произведений искусства
	ПК-2.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его реализации в различных условиях обучения в соответствии с требованиями ФГОС ОО	Знает проблемы и ключевые понятия современного искусствознания
		Умеет самостоятельно подбирать иллюстративный материал для изучаемых методов искусствоведческого анализа
		Владеет культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения
	ПК-2.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе информационные	Знает научную методологию дисциплины
		Умеет популяризировать материал дисциплины
		Владеет технологией разработки различных форм учебных занятий
ПК-3. Способен ориентироваться в теоретических и практических вопросах изобразительного искусства и художественного образования на современном уровне развития областей	ПК-3.1. Знает современные принципы организации учебной и воспитательной деятельности в сфере художественного образования	Знает современные принципы организации учебной и воспитательной деятельности в сфере художественного образования
		Умеет использовать теоретические знания в организации учебной и воспитательной деятельности
		Владеет технологией организации учебной и воспитательной деятельности в сфере художественного образования
	ПК-3.2. Умеет организовать учебный процесс с применением различных методов оценивания образовательных результатов	Знает различные методы оценивания образовательных результатов
		Умеет организовать учебный процесс с применением различных методов оценивания образовательных результатов
		Владеет навыками применения различных методов оценивания образовательных результатов
	ПК-3.3. Демонстрирует готовность	Знает учреждения культуры,

	к взаимодействию со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования	искусства и художественного образования
		Умеет взаимодействовать со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования
		Владеет навыками взаимодействия со специалистами в сфере культуры, искусства и художественного образования

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зач. е (108 ч.), семестр изучения – 5, распределение по видам нагрузке представлено в таблице.

Вид работы	Форма обучения
	заочная
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа , в том числе:	14
Лекции	4
Практические занятия	10
Самостоятельная работа	90
Подготовка к зачету с оценкой в 5 семестре	4

4.2.1. Учебно-тематический план дисциплины (заочная форма обучения)

Наименование разделов и тем дисциплины	Всего часов	Контактная работа		Самост. работа	Оценочные средства для текущего контроля	Оценочные средства для промежуточной аттестации
		Лекции	Практич. занятия			
1. Искусствознание как наука		2			Тест-опрос Устный и письменный ответ	Итоговый тест Вопросы к зачету
2. Предыстория научного изучения искусства			2		Тест-опрос Устный и письменный ответ	
3. Научное изучение искусства. Формальная школа и ее критики		2	2		Тест-опрос Устный и письменный ответ	
4. Искусствознание в отечественной культуре XX века			4		Тест-опрос Устный и письменный	

					ответ	
5. Постмодернистское искусствознание конца XX века			2		Тест-опрос Устный и письменный ответ	
Подготовка и сдача зачета с оценкой	4			4		
Всего по дисциплине	108	4	10	94		

Типовые задания для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, критерии и шкалы оценивания, а также методические рекомендации для обучающихся представлены в приложении к рабочей программе дисциплины.

4.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Искусствознание как наука

Искусствознание в системе гуманитарных и естественных наук. Предмет и задачи искусствознания. Особенности формирования искусствознания как особой области научной деятельности. Исторически изменяемые представления об искусстве и задачах его исследования.

Современная структура искусствоведческого знания: история искусства, теория искусства, художественная критика, музееведение, их методологические и функциональные отличия. Институциональные основы современного искусствознания (образовательные заведения, научно-исследовательские институты, центры, отделы, научно-исследовательская работа в музеях, профессиональные союзы и объединения и т.д.).

Организационные формы обмена научной информацией (научные издательства, периодические издания, научные форумы и конференции).

Тема 2. Предыстория научного изучения искусства

Античность. Идея произведения искусства как чуда света. Экфрасис – первый опыт описания искусства. Проблематика художественного шедевра тогда и сейчас. Ренессанс. Идея истории искусства как истории художников. Труды Джорджо Вазари и Карела Ван Мандера, их историческая эстетическая ценность. Идея мастерства и личной гениальности в прошлом и настоящем.

Эпоха Просвещения и идея истории искусства как самостоятельной дисциплины. Винкельман и его книга «История искусства древности». Первый опыт разработки категории стиля. Понятие классицизма – образцового искусства. Судьба классицизма в истории западноевропейского русского искусства от XVII века до современности. История рецепции античного искусства в европейской культурной традиции от средневековья до современности. Актуальность идей классицизма для европейской культуры нового и новейшего времени.

Эпоха Просвещения и возникновение художественной критики. «Салоны» Дени Дидро. Функции и методы художественной критики в прошлом настоящем. Типы изданий об искусстве. Образцы художественной критики разных эпох (Бодлер, Владимир Стасов, Александр Бенуа, Николай Пунин, Аркадий Ипполитов). Отношение художественной критики к научному изучению искусства.

Тема 3. Научное изучение искусства. Формальная школа и ее критики

От «архитектонической целостности» А. Гильдебранда до «чистой зримости» К. Фидлера. А. Гильдебранд и его учение о художественном зрении как продукте зрительных

представлений. Неокантианская версия изобразительного искусства как чистой зрительности в работах К. Фидлера.

«Осязательное» и «оптическое» в учении А. Ригля об эволюции художественных стилей. История и сущность орнамента в интерпретации А. Ригля. Развитие художественной формы от Древнего Египта до раннего средневековья в изображении Ригля. Изображение объективного и субъективного в живописи (книга А. Ригля «Голландский групповой портрет»).

Дихотомическая концепция стиля Генриха Вельфлина. Г. Вельфлин – формалист или сторонник содержательной интерпретации искусства? Внутренняя и внешняя форма. Внутренняя форма – воспроизведение смысла бытия или субъективное «видение»? Художественное пространство как выражение определенного миропонимания. Типология стилей Г. Вельфлина. Единство линейного и живописного.

Критика формальной школы. Попытки синтеза достижений формальной школы с концепциями ее критиков – «структурная наука» о художественных стилях. «Структурная наука» Г. Кашница и проблема жизнеподобия. Г. Зедльмайр в поисках «истинной середины».

Иконология Эрвина Панофского. Поиск исследовательских возможностей вне категорий стиля. Объяснение искусства как системы сверхчувственных значений. О ценности невизуальных смыслов произведения искусства. Критика работ Панофского в работах других исследователей. Примеры интерпретации произведений искусства на основе иконологического метода. Иконология как важнейший метод смыслового углубления искусства.

Тема 4. Искусствознание в отечественной культуре XX века

И.Э. Грабарь – руководитель издания первой научной «Истории русского искусства». Переводы трудов Вельфлина, Гильдебрандта. «История живописи...» А. Бенуа (1912-1917).

Методологические искания в советском искусствознании 1920-х гг. Стремление к преодолению формального искусствознания, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие «внутренней формы») в работах А. Габричевского, Б. Виппера, А. Бакушинского, Д. Недовича. Интерес к социологической проблематике. Ортодоксальное следование плехановским принципам марксистского искусствознания (В. Фриче). Формально-социологический метод И. Иоффе (выявление социокультурного бытия через анализ художественного памятника). Партийная художественная критика (А. Луначарский, Вяч. Полонский).

Деятельность научно-исследовательских центров: Государственная академия художественных наук (ГАХН), Научно-исследовательский институт археологии искусствознания, Государственный институт истории искусств, Московский институт историко-художественных изысканий и музееведения (МИХМ), Всесоюзная академия архитектуры.

Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствознании 30-х гг. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы «социалистического реализма» – главные задачи советской искусствоведческой науки. Постановление партии и правительства «О литературных и художественных организациях» 1932 г. Изоляция от европейского искусствознания.

Новый интерес к зарубежному научному опыту, начиная с 60-х гг. Активизация методологических научных поисков: точные методы (искусствометрия), семиотика, иконология, культурологическое искусствознание.

Ориентация на естественнонаучные методы в изучении искусства у Л.С. Выготского. Восприятие искусства как объект научного анализа. Психологический анализ «эстетических знаков». Психология искусства через исследование формы и материала искусства.

Семиотический подход в искусствознании. Особенности семиотического исследования произведений изобразительного искусства в работах Ю.М. Лотмана, С.М. Даниэля, Б.А. Успенского.

Многообразие методов исследования искусства в современной отечественной науке. Принципы анализа художественного произведения и проблемный подход к исследованию истории искусства в трудах М. Алпатова («Художественные проблемы искусства Древней Греции», «Художественные проблемы итальянского Возрождения»). Синтез методологических подходов (формально-стилистического, иконографического, иконологического, социологического) у В. Лазарева. Сравнительно-исторический метод исследования в работах Д. Сарабьянова («Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования»).

Системный подход и его особенности. Влияние культурологии на искусствоведение и процесс «культурологизации» искусствоведческого знания.

Основные направления искусствоведческих исследований: «традиционное» (соединение интуиции исследователя с позитивным знанием предмета), социологическое (исследование проблем организации художественной жизни), формально-аналитическое (проблемы поэтики, формообразования), структурно-семиотическое (использование точных методов исследования языка искусства), культурологическое (выявление социокультурных основ художественного творчества).

Тема 5. Постмодернистское искусствознание конца XX века

Деконструкция в теории и истории изобразительного искусства (Жак Деррида и его книга «Правда в живописи»). Метод деконструкции – «философия неудачи». Концепция парергона и проблема соотношения цвета и рисунка в живописи. Граница, рама и «дополнение». Фабула, слово и изображение (полемика вокруг «Башмаков» Ван Гога).

Феминистское искусствознание Г. Поллок.

«Осторожная наука» искусствознания и концепция «анаморфического зрения» Д. Прециози. Кризис теории изобразительного искусства. Образ и знак в свете семиотики и религиозного эссенциализма. Проблема начала искусства: концепция наскальной живописи А. Маршака против семиотики А. Леруа-Гурана. Паноптический (централизирующий) взгляд и анаморфизм.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Перечень основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. Иконология : учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2020. — 275 с. — ISBN 978-5-8291-2558-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132166> (дата обращения: 20.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Постмодернизм : учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2020. — 287 с. — ISBN 978-5-8291-2559-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132167> (дата обращения: 20.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение : учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2020.

— 436 с. — ISBN 978-5-8291-2556-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132164> (дата обращения: 20.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. Просвещение. Ф. Шеллинг и Г. Гегель : учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2020. — 435 с. — ISBN 978-5-8291-2557-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132165> (дата обращения: 20.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа : учебное пособие / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2020. — 344 с. — ISBN 978-5-8291-2560-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/132168> (дата обращения: 20.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература

1. Большакова, Л. З. Искусствоведение: Электронное учебное пособие : учебное пособие / Л. З. Большакова. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 139 с. — ISBN 978-5-94048-028-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/63816> (дата обращения: 20.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Интернет-ресурсы

1. <https://www.hermitagemuseum.org/> – «Государственный Эрмитаж»
2. <https://pushkinmuseum.art/> – «Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина»
3. <https://www.tretyakovgallery.ru> – «Государственная Третьяковская галерея»
4. <https://rusmuseum.ru/> – «Государственный Русский музей»
5. <https://www.louvre.fr/en> – «Лувр», Париж
6. <https://www.metmuseum.org/ru/plan-your-visit/met-fifth-avenue> – «Метрополитен-музей», Нью-Йорк

5.2. Электронные образовательные ресурсы, в т.ч. профессиональные базы данных и информационные справочные системы

https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/	Электронно-библиотечные системы НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/	Электронные базы данных НТГСПИ
https://www.ntspi.ru/library/periodika/	Периодика НТГСПИ
https://iprmedia.ru	ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru	ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru	ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com	ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru	«КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru	НЭБ «КиберЛенинка»

5.3. Комплект программного обеспечения

1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (<https://do.ntspi.ru>).
2. Интернет-платформа онлайн-курсов со свободным кодом «Open edX» (<https://www.edx.org/>).
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (<https://openedu.ru/>).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (<https://eios.rsvpu.ru/>).
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».
6. Microsoft Office.
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader.
9. Free PDF Creator.
10. 7-zip (<http://www.7-zip.org/>).
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Помещения

Помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

6.2. Оборудование и технические средства обучения

6.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор для показа слайдов и видео, акустические колонки.

6.2.2. Технические средства обучения

Презентации лекций, видео-презентации, видео-лекции, учебные кинофильмы, аудиозаписи, онлайн-платформы.

6.2.3. Учебные и наглядные пособия

Печатные и электронные учебные пособия и наглядный материал: графические изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.