

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
д.юр.н., доц. Васильева Н.В.

26.06.2023г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.О.27. Теория и методология познания в системе искусств

Направление подготовки: 50.03.02 Изящные искусства

Направленность (профиль): Организационная деятельность в сфере
культуры, искусства и массовых коммуникаций

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Курс	3
Семестр	32
Лекции (час)	36
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	36
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	108
Курсовая работа (час)	36
Всего часов	216
Зачет (семестр)	
Экзамен (семестр)	32

Иркутск 2023

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.03.02
Изящные искусства.

Авторы О.Ю. Зверева, А.В. Ермаков

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры
философии и искусствознания

Заведующий кафедрой А.А. Атанов

1. Цели изучения дисциплины

Цель изучения дисциплины является изучение теорий и методологических приемов и навыков, используемых в искусствознании.

Задачи выдвигаемые при изучении дисциплины.

1. Знание концепций искусствознания.
2. Системы методологии в искусствознании
3. Базовые методы искусствознания в его теоретической форме
4. Все это служит базой для проведения научных исследований в области искусствознания
5. Нарбатывается теория и практика работы с методиками и методами искусствознания для проведения исследовательской работы

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Код компетенции по ФГОС ВО	Компетенция
ОПК-2	Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ОПК-2 Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности	З. знает особенности проведения научного исследования У. умеет систематизировать результаты научного исследования в выбранной области профессиональной деятельности в форме отчетов Н. проводит научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Принадлежность дисциплины - БЛОК 1 ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): Обязательная часть.

Предшествующие дисциплины (освоение которых необходимо для успешного освоения данной): "Иностранный язык", "История искусств", "Философия", "Библиотечковедение", "Семиотика"

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: "История систем мысли", "Теория киноискусства в системе гуманитарного знания"

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зач. ед., 216 часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная(аудиторная) работа	
Лекции	36

Практические (сем, лаб.) занятия	36
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	144
Всего часов	216

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Раздел и тема дисциплины	Семестр	Лекции	Семинар Лаборат. Практич.	Самостоят. раб.	В интерактивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Античные и средневековые теории искусства: методологический аспект	32	8	8	24		Коллоквиум
2	Европейские теории искусства эпохи Возрождения и Нового Времени	32	8	8	24		Коллоквиум
3	Концепты междисциплинарного подхода к анализу искусства	32	8	8	24		Коллоквиум
4	Базовые теории искусствovedения в методологическом ракурсе исторического конструирования	32	6	6	18		Коллоквиум
5	Структурные особенности методологии теории искусств как формы «видения»	32	6	6	18		Коллоквиум
	ИТОГО		36	36	108		

5.2. Лекционные занятия, их содержание

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
1	Базовые теории искусств периода Античности и Средневековья	Античные теории имитации природы в системе знания об искусстве в философии Платона и Аристотеля и их влияние на античные каноны изобразительных искусств. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неоаристотелизма. “Канон” Поликлета в изложении Витрувия и пифагорейцев. Особенность религиозно-символического сознания. Религиозно-этический антиномизм мышления христианства и его воздействие на средневековую теорию искусств в Европе.

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
		художественных теорий. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин, Бозций - как Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье. Вителло: теории света, цвета и перспективы позднего средневековья.
2	Теории искусства периода эпохи Возрождения и Нового Времени	Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса. Познание природы как системы естественнонаучных аллегорий, отражающих сущность Божественного промысла. Аристотелизм и платонизм в ренессансной теории искусств. Теоретические основания концепций искусства Нового Времени
3	Искусство как форма соотношения пантеизма и натурфилософии. Формы семантизации искусства	Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства. Программная семантизация живописной техники и материала. Возрождение культовой функции художественной практики.
4	Историческая реконструкция искусства в системе смыслов теорий искусствознания	Разработка методов формально-стилистического анализа истории искусства. Роль мимики, движения и жеста в искусствознании XX века.
5	Теории искусств в системе формы «видения»	Художественный символизм. Иконография. Символизм. Синтез искусствоведческих наук и морфология искусств. Структурный анализ произведения искусства. Исторический плюрализм и проблемы новой периодизации истории искусства.

5.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
1	<p>Методология теоретического анализа искусствоведческих концепций Античности и Средневековья. Античные теории имитации природы: понятие “imitation” в философии пифагореизма, понятие “mimesis” в философии Платона и Аристотеля, и их влияние на античные каноны изобразительных искусств. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неоаристотелизма. “Канон” Поликлета в изложении Витрувия и пифагорейцев.</p> <p>Особенность религиозно-символического сознания. Религиозно-этический антиномизм мышления христианства и его воздействие на средневековую теорию искусств в Европе. Особенности византийской и латинской художественных теорий. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин, Бозций - как родоначальники богословской теории искусств.</p> <p>Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье. Г.</p>

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	Палама, Р. Бэкон, Ф. Аквинский, Вителло - и теории света, цвета и перспективы позднего средневековья.
2	Теоретическое воззрения на искусство эпохи Возрождения и Нового Времени. Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса. Познание природы как системы естественнонаучных аллегорий, отражающих сущность Божественного промысла. Теория света, цвета, пропорциональных отношений и перспективы в трактатах Леонардо да Винчи. Роль естественнонаучного знания в формировании художественной теории Леонардо. Влияние теоретических взглядов ренессансных неоплатоников на формировании художественной теории. Влияние флорентийского неоплатонизма на французскую теорию искусств. Влияние филологических исследований на теорию изобразительных искусств. Природный универсум в художественной теории романтизма. Роль мифа и мистификация природы. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм 19 в.
3	Концепции натурфилософии, пантеизма, деизма и системы искусствознания. Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства. Программная семантизация живописной техники и материала. Возрождение культовой функции художественной практики. Поиск соответствия между первичными творческими силами и первоосновами живописного произведения.
4	Смыслы искусства в их данности в системе исторического воссоздания и реконструирования. Методологические подходы. «Римский кружок», эстетика чистой визуальности и разработка методов формально-стилистического анализа истории искусства. Роль образной памяти в истории искусств. «Структурная наука» о художественных стилях .
5	Базовые понятия и категории методологии анализа искусства как системы "видения". Роль психологии в истории искусства. Психологические аспекты современного искусствознания. Психологический анализ в системе искусств. Концепция художественного символизма. Структурный анализ произведения искусства. Проблемы изучения художественных стилей

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (полный текст приведен в приложении к рабочей программе)

6.1. Текущий контроль

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
1	1. Античные и средневековые теории искусства: методологически	ОПК-2	З.знает особенности проведения научного исследования	Коллоквиум	0 - работа не выполнялась; 1-10 имеются существенные

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
	й аспект		<p>У.умеет систематизировать результаты научного исследования в выбранной области профессиональной деятельности в форме отчетов</p> <p>Н.проводит научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности</p>		<p>искажения информации, нарушена целостность и последовательность в изложении; 11-16 в целом успешная работа, факты согласованы, имеются недочеты понятийного характера, неточно определен характер связи между понятиями; 17-20 четкая, системная работа на занятиях, выражены ключевые понятия, определен характер связи между ними. Студент знает и понимает концепции искусствознания и их методологию (20)</p>
2	2. Европейские теории искусства эпохи Возрождения и Нового Времени	ОПК-2	<p>З.знает особенности проведения научного исследования</p> <p>У.умеет систематизировать результаты научного исследования в выбранной области профессиональной деятельности в форме отчетов</p> <p>Н.проводит научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности</p>	Коллоквиум	<p>0 - работа не выполнялась; 1-10 имеются существенные искажения информации, нарушена целостность и последовательность в изложении; 11-16 в целом успешная работа, факты согласованы, имеются недочеты понятийного характера,</p>

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
					неточно определен характер связи между понятиями; 17-20 четкая, системная работа на занятиях, выражены ключевые понятия, определен характер связи между ними. Студент знает и понимает концепции искусствознания и их методологию (20)
3	3. Концепты междисциплинарного подхода к анализу искусства	ОПК-2	З.знает особенности проведения научного исследования У.умеет систематизировать результаты научного исследования в выбранной области профессиональной деятельности в форме отчетов Н.проводит научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности	Коллоквиум	0 - работа не выполнялась; 1-10 имеются существенные искажения информации, нарушена целостность и последовательность в изложении; 11-16 в целом успешная работа, факты согласованы, имеются недочеты понятийного характера, неточно определен характер связи между понятиями; 17-20 четкая, системная работа на занятиях, выражены ключевые понятия, определен характер связи между ними.

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п))	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
					Студент знает и понимает концепции искусствознания и их методологию (20)
4	4. Базовые теории искусствоведения в методологическом ракурсе исторического конструирования	ОПК-2	З.знает особенности проведения научного исследования У.умеет систематизировать результаты научного исследования в выбранной области профессиональной деятельности в форме отчетов Н.проводит научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности	Коллоквиум	0 - работа не выполнялась; 1-10 имеются существенные искажения информации, нарушена целостность и последовательность в изложении; 11-16 в целом успешная работа, факты согласованы, имеются недочеты понятийного характера, неточно определен характер связи между понятиями; 17-20 четкая, системная работа на занятиях, выражены ключевые понятия, определен характер связи между ними. Студент знает и понимает концепции искусствознания и их методологию (20)
5	5. Структурные особенности методологии теории искусств как формы «видения»	ОПК-2	З.знает особенности проведения научного исследования У.умеет систематизировать результаты научного исследования в	Коллоквиум	0 - работа не выполнялась; 1-10 имеются существенные искажения информации, нарушена целостность и

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1...З.п, У.1...У.п, Н.1...Н.п)	Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (Наименование оценочного средства)	Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания (по 100-балльной шкале)
			выбранной области профессиональной деятельности в форме отчетов Н.проводит научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности		последовательность в изложении; 11-16 в целом успешная работа, факты согласованы, имеются недочеты понятийного характера, неточно определен характер связи между понятиями; 17-20 четкая, системная работа на занятиях, выражены ключевые понятия, определен характер связи между ними. Студент знает и понимает концепции искусствознания и их методологию (20)
				Итого	100

6.2. Промежуточный контроль (зачет, экзамен)

Рабочим учебным планом предусмотрен Экзамен в семестре 32.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ:

1-й вопрос билета (30 баллов), вид вопроса: Тест/проверка знаний. Критерий: 3 балла ставится за каждый правильный ответ..

Компетенция: ОПК-2 Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности

Знание: знает особенности проведения научного исследования

1. «Логика пристального взгляда» и проблема изучения художественных стилей в истории искусства Н. Брайсона

2. «Римский кружок», эстетика чистой визуальности и разработка методов формально-стилистического анализа истории искусства.
3. Аби Варбург, роль образной памяти в истории искусств
4. Античные теории имитации природы
5. Бифункциональные виды искусства. Двойственность критерия совершенства применительно архитектуре, декоративно-прикладному искусству и дизайну. Релятивность критерия красоты.
6. Влияние филологических исследований на теорию изобразительных искусств. Теоретические взгляды А. Ронсара и представителей “Плеяды”, их влияние на художественную теорию 17 в.
7. Иконография и архитектурный символизм в трудах Р. Краутхаймера.
8. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства
9. Использование искусствоведческих исследований для формирования художественной картины мира.
10. Исторический плюрализм и проблемы новой периодизации истории искусства в работах К. Гринберга, Х. Бельтинга и А. Данто.
11. Концепция художественного символизма в искусствознании Э. Панофского
12. Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда.
13. Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса.
14. Описательно-биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования.
15. Основные проблемы историко-художественного анализа искусства.
16. Особенности византийской и латинской художественных теорий
17. Природный универсум в художественной теории романтизма
18. Программная семантизация живописной техники и материала
19. Произведение искусства как исторический источник.
20. Просветительский деизм и социально-демократические ценности в искусстве
21. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин, Боэций - как родоначальники богословской теории искусств
22. Психологический дискурс в искусствоведческом исследовании.
23. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм 19 в
24. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма.
25. Роль мифа и мистификация природы в романтизме
26. Роль понятия Pathosformel А. Варбурга и роль мимики, движения и жеста в искусствознании XX века
27. Роль психологии в истории искусства Э. Гомбриха.
28. Роль ренессансной астрологии в формировании психологии восприятия искусства. Приоритет слухового восприятия над зрительным. Роль воображения и умозрения в восприятии искусства. Роль музыкальной гармонии в восприятии искусства. Приоритет чувства и воображения в теоретических рассуждениях Микеланджело.
29. Синтез искусствоведческих наук и морфология искусств А. Габричевского.
30. Структурная наука» о художественных стилях
31. Структурный анализ произведения искусства в трудах Г. Зельдмайра
32. Структурный и функциональный анализ
33. Т. Митчелл и теория визуального поворота.
34. Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье.
35. Теория света, цвета, пропорциональных отношений и перспективы в трактатах Леонардо да Винчи. Роль естественнонаучного знания в формировании художественной теории Леонардо. Понятие живописи как “науки глаза”

36. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неоаристотелизма.
37. Терминология искусствоведческого исследования.
38. Формирование основ римского неоклассицизма 18 в. Идеализация античности. Поиск “высокого стиля”. Формирование основ “революционного классицизма” во Франции.
39. Шеллинг, Новалис и идеи слияния философии, искусства и религии

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ УМЕНИЙ:

2-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на умение. Критерий: Четкость выделения понятий. Связь между понятиями. Знание методологических концепций. Знание теорий искусствоведения. Переход к умениям и навыкам практического применения теории и практики концепций искусствознания при анализе произведения, концепции, метода, понятия. Понятийный анализ явления искусства с практическим выходом на результат в системе знаний, умений, навыков в рамках исследовательской работы. 50-45 – завершенная работа, соответствующая всем критериям; 44-25 – имеются ошибки, нарушаются методологические основания, результат исследовательской работы не соответствует заявленным критериям, но работа имеет завершенный характер; 24-1 – имеются грубые ошибки, нарушено методологическое единство исследовательской программы, понятия определены с ошибками; 0 – работа не выполнялась.

Компетенция: ОПК-2 Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности

Умение: умеет систематизировать результаты научного исследования в выбранной области профессиональной деятельности в форме отчетов

Задача № 1. Античные теории имитации природы (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из практики применения теории имитации природы)

Задача № 2. Влияние филологических исследований на теорию изобразительных искусств. Теоретические взгляды А. Ронсара и представителей “Плеяды”, их влияние на художественную теорию 17 в. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из оснований системы междисциплинарного исследования)

Задача № 3. Грамматические принципы формирования языка изобразительных искусств (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из грамматического принципа формирования языка изобразительных искусств, определить в ответе принцип и основание)

Задача № 4. Использование искусствоведческих исследований для формирования художественной картины мира. (Письменная работа, отражающая знания, умения и навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевого понятия художественная картина мира)

Задача № 5. Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из оснований особенностей пантеистического мышления, необходимо определять контекст произведения в системе мышления конкретной исторической эпохи)

Задача № 6. Описательно- биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований по применению историко-типологического и историко-биографического метода).

Задача № 7. Основные проблемы историко-художественного анализа искусства. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из ключевых оснований историко-художественного анализа на примере, выбранного произведения)

Задача № 8. Особенности византийской и латинской художественных теорий (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из ключевых художественных теорий, которые нужно применить к анализу произведения или посредством выделения структуры исследования).

Задача № 9. Произведение искусства как исторический источник. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из оснований рассмотрения произведений в качестве источника, выбирается произведение)

Задача № 10. Просветительский деизм и социально-демократические ценности в искусстве (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из ключевых оснований ценностного подхода, взятого в его исторической данности)

Задача № 11. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин, Бозций - как родоначальники богословской теории искусств (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из опыта богословского построения и истолкования произведения, практическая методология анализа).

Задача № 12. Психологический дискурс в искусствоведческом исследовании. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из психологического дискурса).

Задача № 13. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из проблематики выражаемой как дискуссионное основание маньеризма, барокко и классицизма).

Задача № 14. Роль ренессансной астрологии в формировании психологии восприятия искусства. Приоритет слухового восприятия над зрительным. Роль воображения и умозрения в восприятии искусства. Роль музыкальной гармонии в восприятии искусства. Приоритет чувства и воображения в теоретических рассуждениях Микеланджело. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из ключевых оснований чувств и воображения при анализе произведения)

Задача № 15. Структурный и функциональный анализ. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из проблематики применения структурного и функционального анализа).

Задача № 16. Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из ключевого понятия художественное пространство, в системе построения произведения)

Задача № 17. Теория света, цвета, пропорциональных отношений и перспективы в трактатах Леонардо да Винчи. Роль естественнонаучного знания в формировании художественной теории Леонардо. Понятие живописи как “науки глаза” (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствоведении, исходя из навыков анализа и понимания теорий Леонардо, умение и навык определять все это в структуре произведения)

Задача № 18. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неаристотелизма. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы

исследования в искусствознании, исходя из ключевых понятий, которые нужно выделить в системе исследований или сослаться на источники).

Задача № 19. Терминология искусствоведческого исследования. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых понятий и определений искусствоведческого исследования).

Задача № 20. Формирование основ римского неоклассицизма 18 в. Идеализация античности. Поиск “высокого стиля”. Формирование основ “революционного классицизма” во Франции. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из аналитических представлений об искусстве, взятого в процессе формирования)

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ НАВЫКОВ:

3-й вопрос билета (35 баллов), вид вопроса: Задание на навыки. Критерий: Четкость выделения понятий. Связь между понятиями. Знание методологических концепций. Знание теорий искусствоведения. Переход к умениям и навыкам практического применения теории и практики концепций искусствознания при анализе произведения, концепции, метода, понятия. Понятийный анализ явления искусства с практическим выходом на результат в системе знаний, умений, навыков в рамках исследовательской работы. 50-45 – завершенная работа, соответствующая всем критериям; 44-25 – имеются ошибки, нарушаются методологические основания, результат исследовательской работы не соответствует заявленным критериям, но работа имеет завершенный характер; 24-1 – имеются грубые ошибки, нарушено методологическое единство исследовательской программы, понятия определены с ошибками; 0 – работа не выполнялась.

Компетенция: ОПК-2 Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности

Навык: проводит научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности

Задание № 1. «Логика пристального взгляда» и проблема изучения художественных стилей в истории искусства Н. Брайсона (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из теории и методологии "пристального взгляда" в искусствоведении)

Задание № 2. «Римский кружок», эстетика чистой визуальности и разработка методов формально-стилистического анализа истории искусства. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из чистой визуальности и формально-стилистического анализа, умение на практике применять указанную методологию)

Задание № 3. 11. «Структурная наука» о художественных стилях (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из оснований структурализма, примененного для анализа стиля)

Задание № 4. Аби Варбург, роль образной памяти в истории искусств (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из построения системы научного исследования опираясь на концепты А. Варбурга)

Задание № 5. Бифункциональные виды искусства. Двойственность критерия совершенства применительно архитектуре, декоративно-прикладному искусству и дизайну. Релятивность критерия красоты. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из знаний, умений и навыков по выделению системы критериев. Объективность и субъективность в научном исследовании)

Задание № 6. Иконография и архитектурный символизм в трудах Р. Краутхаймера. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из методологии иконографии и архитектурного символизма).

Задание № 7. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из примененных к анализу произведения оснований "элемент природы", язык искусства)

Задание № 8. Исторический плюрализм и проблемы новой периодизации истории искусства в работах К. Гринберга, Х. Бельтинга и А. Данто. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из плюралистических оснований и новой системы периодизации)

Задание № 9. Концепция художественного символизма в искусствознании Э. Панофского (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований художественного символизма, примененных к анализу произведения в системе исследования)

Задание № 10. Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из построения системы натурфилософского пантеизма, применительно к произведениям авангарда)

Задание № 11. Природный универсум в художественной теории романтизма (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевого понятия природный универсум как обобщающего основания методологии)

Задание № 12. Программная семантизация живописной техники и материала (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из применения на практике теории и практики семантизации в рамках техники и материала. Структура анализа и система понимания)

Задание № 13. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм 19 в (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из теоретических представлений религии, символа и ориентализма при анализе произведений, указанной эпохи)

Задание № 14. Роль мифа и мистификация природы в романтизме (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований концепций мифа и природы в романтических теориях, анализ произведения романтизма)

Задание № 15. Роль понятия Pathosformel А. Варбурга и роль мимики, движения и жеста в искусствознании XX века (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из системы динамики, движения и формы в рамках искусствоведения)

Задание № 16. Роль психологии в истории искусства Э. Гомбриха. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из психологической проблематики в анализе произведения, а также при изучении истории искусств)

Задание № 17. Синтеза искусствоведческих наук и морфология искусств А. Габричевского. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из синтеза искусствоведения и принципов морфологии)

Задание № 18. Структурный анализ произведения искусства в трудах Г. Зельдмайра (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из методологии структурализма, анализ концепции).

Задание № 19. Т. Митчелл и теория визуального поворота. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из концепции визуального поворота, специфика информации в результате применения данного подхода).

Задание № 20. Шеллинг, Новалис и идеи слияния философии, искусства и религии (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из системы синтетического единства в форме слияния, анализ концепции)

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
высшего образования
**«БАЙКАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**
(ФГБОУ ВО «БГУ»)

Направление - 50.03.02 Изящные
искусства
Профиль - Организационная
деятельность в сфере культуры,
искусства и массовых коммуникаций
Кафедра философии и искусствознания
Дисциплина - Теория и методология
познания в системе искусств

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Тест (30 баллов).
2. Влияние филологических исследований на теорию изобразительных искусств. Теоретические взгляды А. Ронсара и представителей “Плеяды”, их влияние на художественную теорию 17 в. (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из оснований системы междисциплинарного исследования) (35 баллов).
3. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм 19 в (Письменная работа, отражающая знания, умения, навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из теоретических представлений религии, символа и ориентализма при анализе произведений, указанной эпохи) (35 баллов).

Составитель _____ О.Ю. Зверева

Заведующий кафедрой _____ А.А. Атанов

Рабочим учебным планом предусмотрена Курс.раб. в семестре 32. Примерные темы:

Что такое «художественный шедевр» (феноменологические штудии искусства)?.

Как возможно «абсолютное искусство»?.

Т. Адорно как теоретик музыки и эстетики.

Интерпретация, комментарий, критика в системе искусствознания (на примере теоретической концепции по выбору студента).

Диалектика художественного опыта в системе философских концепций.

Миф в искусстве.

Античный мимезис и концепции художественного переживания.

Художественный факт и художественное произведение.

Психологические теории в искусствознании (концепция по выбору студента).

Б.Раушенбах: исследование исторических систем перспективы в изобразительном искусстве.
Стиль художественного мышления и стиль критики.
Теории музыковедения (по выбору студента).
Символизм как форма анализа.
Т. Митчелл и теория визуального поворота.
«Логика пристального взгляда» и проблема изучения художественных стилей в истории искусства Н. Брайсона.
Исторический плюрализм и проблемы новой периодизации истории искусства в работах К. Гринберга, Х. Бельтинга и А. Данто.
Структурный анализ произведения искусства в трудах Г. Зельдмайра.
Концепция А. Варбурга.
Базовые понятия в искусствознании А. Варбурга.
Синтеза искусствоведческих наук и морфология искусств А. Габричевского.
Иконография и архитектурный символизм в трудах Р. Краутхаймера.
Концепция художественного символизма в искусствознании Э. Панофского.
Психоаналитические аспекты гротесков и карикатуры в трудах Э. Гомбриха.
Роль психологии в истории искусства Э. Гомбриха.
Винкельман и Лессинг как теоретики и историки античного искусства.
Общенаучная и художественная картина мира. Сходство и различие.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная литература:

1. Полевой В. М. Искусство XX века (1901-1945)/ Редкол.: Н. В. Яворская, А. М. Кантор, В. М. Полевой и др.- М.: Искусство, 1991.-303 с.
2. Толстикова И. И. Ирина Ивановна Мировая культура и искусство. рек. УМО вузов РФ по образованию в обл. историко-архивоведения. учебное пособие для вузов/ И. И. Толстикова.- М.: ИНФРА-М, 2011.-415 с.
3. [Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. Античность. Средние века. Возрождение \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для вузов / В.Г. Арсланов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Культура, 2015. — 456 с. — 978-5-8291-1676-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36738.html](http://www.iprbookshop.ru/36738.html)

б) дополнительная литература:

1. Нонконформисты. Новое русское искусство [Электронный ресурс]. Электрон. дан.- М., 1997.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
2. [Азизян И.А. Диалог искусств Серебряного века \[Электронный ресурс\] / И.А. Азизян. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2001. — 398 с. — 5-89826-090-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27837.html](http://www.iprbookshop.ru/27837.html)
3. [Арсланов В.Г. Теория и история искусствознания. XX век. Формальная школа \[Электронный ресурс\] : учебное пособие для вузов / В.Г. Арсланов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2015. — 355 с. — 978-5-8291-1719-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36739.html](http://www.iprbookshop.ru/36739.html)
4. [Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века \[Электронный ресурс\] / Н.С. Гуляницкая. — Электрон. текстовые данные. — М. : Языки славянских культур, 2002. — 434 с. — 5-94457-008-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15124.html](http://www.iprbookshop.ru/15124.html)
5. [Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. Искусство в культурно-историческом контексте. Выпуск 11 \[Электронный ресурс\] : сборник научных трудов / Б.Б. Бородин \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный](#)

[институт культуры, 2013. — 319 с. — 978-5-8154-0272-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29668.html](http://www.iprbookshop.ru/29668.html)

6. [Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. От классики к постмодерну. Выпуск 12 \[Электронный ресурс\] : сборник научных трудов / А.В. Безручко \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 372 с. — 978-5-8154-0284-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29669.html](http://www.iprbookshop.ru/29669.html)

7. [Искусство и искусствоведение. Теория и опыт. Традиция в истории искусств. Выпуск 8 \[Электронный ресурс\] : сборник научных трудов / Н.И. Барсукова \[и др.\]. — Электрон. текстовые данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2010. — 315 с. — 978-5-8154-0192-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21981.html](http://www.iprbookshop.ru/21981.html)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля), включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы

Для освоения дисциплины обучающемуся необходимы следующие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

– Сайт Байкальского государственного университета, адрес доступа: <http://bgu.ru/>, доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет

– Базы данных ИНИОН РАН, адрес доступа: <http://ininon.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/>. доступ неограниченный

– Библиотека «Театр-Образ», адрес доступа: <http://biblioteka.teatr-obraz.ru/taxonomy/term/202/9>. доступ неограниченный

– Библиотека Журналиста, адрес доступа: <http://journalism.narod.ru/>. доступ неограниченный

– Библиотека Славы Янко, адрес доступа: <http://yanko.lib.ru/gum.html>. доступ неограниченный

– ИВИС - Универсальные базы данных, адрес доступа: <http://www.dlib.eastview.ru/>. доступ круглосуточный неограниченный из любой точки Интернет при условии регистрации в БГУ

– КиберЛенинка, адрес доступа: <http://cyberleninka.ru>. доступ круглосуточный, неограниченный для всех пользователей, бесплатное чтение и скачивание всех научных публикаций, в том числе пакет «Юридические науки», коллекция из 7 журналов по правоведению

– Консультант Плюс - информационно-справочная система, адрес доступа: <http://www.consultant.ru>. доступ неограниченный

– Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU, адрес доступа: <http://elibrary.ru/>. доступ к российским журналам, находящимся полностью или частично в открытом доступе при условии регистрации

– Словарь электронный, адрес доступа: <https://www.multitran.ru/>. доступ неограниченный

– Учебники онлайн, адрес доступа: <http://uchebnik-online.com/>. доступ неограниченный

– Электронная библиотека книг, адрес доступа: <http://aldebaran.ru/>. доступ неограниченный

– Электронно-библиотечная система IPRbooks, адрес доступа: <https://www.iprbookshop.ru>. доступ неограниченный

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, которая обозначена в ее содержании.

На лекциях преподаватель озвучивает тему, знакомит с перечнем литературы по теме, обосновывает место и роль этой темы в данной дисциплине, раскрывает ее практическое значение. В ходе лекций студенту необходимо вести конспект, фиксируя основные понятия и проблемные вопросы.

Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с тематикой лекционных занятий. Начинать подготовку к занятию целесообразно с конспекта лекций. Задание на практическое (семинарское) занятие сообщается обучающимся до его проведения. На семинаре преподаватель организует обсуждение этой темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной деятельности обучающегося.

Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося.

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются:

- текущие консультации;
- коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: (в часы консультаций, предусмотренные учебным планом);
- прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);
- выполнение курсовых работ в рамках дисциплин (руководство, консультирование и защита курсовых работ в часы, предусмотренные учебным планом) и др.

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);
- самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или учебным пособиям;
- написание рефератов, докладов;
- подготовка к семинарам

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения

В учебном процессе используется следующее программное обеспечение:

- OpenOffice.org,
- Adobe Flash player,
- Adobe Acrobat Reader_11,
- MS Office,
- LibreOffice,

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю):

В учебном процессе используется следующее оборудование:

- Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза,
- Учебные аудитории для проведения: занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, практических занятий, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
- Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий