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.16. Теория и методология познания в искусствознании

Направление подготовки: 50.04.02 Изящные искусства
Направленность (профиль): Организация и управление системами искусства, культуры и массовой коммуникации
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: очная

Курс	1
Семестр	12
Лекции (час)	18
Практические (сем, лаб.) занятия (час)	18
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам (час)	72
Курсовая работа (час)	
Всего часов	108
Зачет (семестр)	12
Экзамен (семестр)	

Иркутск 2023

Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению 50.04.02 Изящные искусства.

Авторы А.В. Немцева, 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

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 ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности

Структура компетенции

Компетенция	Формируемые ЗУНы
ОПК-2 Способен ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности	З. знать основы проведения исследований в выбранной области профессиональной деятельности У. уметь формулировать исследовательские задачи в выбранной области профессиональной деятельности Н. владеть навыками управления проводимыми исследованиями 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): "Эстетика"

Дисциплины, использующие знания, умения, навыки, полученные при изучении данной: "Семиотика"

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 3 зач. ед.,108 часов.

Вид учебной работы	Количество часов
Контактная(аудиторная) работа	
Лекции	18
Практические (сем, лаб.) занятия	18
Самостоятельная работа, включая подготовку к экзаменам и зачетам	72

Всего часов	108

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	Семе-стр	Лек-ции	Семинар Лаборат. Практич.	Само-стоят. раб.	В интера-ктивной форме	Формы текущего контроля успеваемости
1	Античные и средневековые теории искусства: методологический аспект	12	4	4	16		Коллоквиум
2	Европейские теории искусства эпохи Возрождения и Нового Времени	12	4	4	16		Коллоквиум
3	Концепты междисциплинарного подхода к анализу искусства	12	4	4	16		Коллоквиум
4	Базовые теории искусствоведения в методологическом ракурсе исторического конструирования	12	4	4	16		Коллоквиум
5	Структурные особенности методологии теории искусств как формы «видения»	12	2	2	8		Коллоквиум
	ИТОГО		18	18	72		

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. художественных теорий. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин , Боэций - как Теории света, цвета, пропорциональных отношений и

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание
		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	Методология теоретического анализа искусствоведческих концепций Античности и Средневековья. Античные теории имитации природы: понятие “immitation” 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. 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, Боэций - как родоначальники богословской теории искусств. Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье. Г. Палама, Р. Бэкон, Ф. Аквинский, Вителло - и теории света, цвета и перспективы позднего средневековья.
2	Теоретическое воззрения на искусство эпохи Возрождения и Нового

№ раздела и темы	Содержание и формы проведения
	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._Психоаналитические аспекты современного искусствознания. Психоанализ 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.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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: методологический аспект	ОПК-2	З.знать основы проведения исследований в выбранной области профессиональной деятельности	Коллоквиум	0 - работа не выполнялась; 1-10 имеются существенные искажения информации, нарушена

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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)
			У.уметь формулировать исследовательские задачи в выбранной области профессиональной деятельности Н.владеть навыками управления проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности		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)
2	2. Европейские теории искусства эпохи Возрождения и Нового Времени	ОПК-2	З.знать основы проведения исследований в выбранной области профессиональной деятельности У.уметь формулировать исследовательские задачи в выбранной области профессиональной деятельности Н.владеть навыками управления проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной	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

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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)
			деятельности		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.знать основы проведения исследований в выбранной области профессиональной деятельности У.уметь формулировать исследовательские задачи в выбранной области профессиональной деятельности Н.владеть навыками управления проводимыми исследованиями 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

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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)
					искусствознания и их методологию (20)
4	4. Базовые теории искусствоведения в методологическом ракурсе исторического конструирования	ОПК-2	З.знать основы проведения исследований в выбранной области профессиональной деятельности У.уметь формулировать исследовательские задачи в выбранной области профессиональной деятельности Н.владеть навыками управления проводимыми исследованиями 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.знать основы проведения исследований в выбранной области профессиональной деятельности У.уметь формулировать исследовательские задачи в выбранной	Коллоквиум	0 - работа не выполнялась; 1-10 имеются существенные искажения информации, нарушена целостность и последовательность в изложении; 11-16 в целом

№ п/п	Этапы формирования компетенций (Тема из рабочей программы дисциплины)	Перечень формируемых компетенций по ФГОС ВО	(ЗУНы: (З.1…З.n, У.1…У.n, Н.1…Н.n)	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)
			области профессиональной деятельности Н.владеть навыками управления проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности		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 Зачет в семестре 12.

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 ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности
Знание: знать основы проведения исследований в выбранной области профессиональной деятельности

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. Грамматические принципы формирования языка изобразительных искусств
8. Иконография и архитектурный символизм в трудах Р. Краутхаймера.
9. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства
10. Использование искусствоведческих исследований для формирования художественной картины мира.
11. Исторический плюрализм и проблемы новой периодизации истории искусства в работах К. Гринберга, Х. Бельтинга и А. Данто.
12. Концепция художественного символизма в искусствознании Э. Панофского
13. Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда.
14. Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса.
15. Описательно-биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования.
16. Основные проблемы историко-художественного анализа искусства.
17. Особенности византийской и латинской художественных теорий
18. Природный универсум в художественной теории романтизма
19. Программная семантизация живописной техники и материала
20. Произведение искусства как исторический источник.
21. Просветительский деизм и социально-демократические ценности в искусстве
22. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин, Боэций - как родоначальники богословской теории искусств
23. Психологический дискурс в искусствоведческом исследовании.
24. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм 19 в
25. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма.
26. Роль мифа и мистификация природы в романтизме
27. Роль понятия Pathosformel А. Варбурга и роль мимики, движения и жеста в искусствознании XX века
28. Роль психологии в истории искусства Э. Гомбриха.
29. 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.
30. Синтеза искусствоведческих наук и морфология искусств А. Габричевского.
31. Структурная наука» о художественных стилях
32. Структурный анализ произведения искусства в трудах Г. Зельдмайра
33. Структурный и функциональный анализ
34. Т. Митчелл и теория визуального поворота.
35. Теории света, цвета, пропорциональных отношений и художественного пространства в восточно-христианском и латинском средневековье.
36. 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”

37. Теория цвета, света, пропорциональных отношений в философии пифагореизма, платонизма, неоплатонизма, аристотелизма и неоаристотелизма.
38. Терминология искусствоведческого исследования.
39. Формирование основ римского неоклассицизма 18 в. Идеализация античности. Поиск “высокого стиля”. Формирование основ “революционного классицизма” во Франции.
40. Шеллинг, Новаллис 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 ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности
Умение: уметь формулировать исследовательские задачи в выбранной области профессиональной деятельности

Задача № 1. Античные теории имитации природы (Письменная работа, отражающая умения 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 XVII в. (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из оснований системы междисциплинарного исследования)
Задача № 3. Грамматические принципы формирования языка изобразительных искусств (Письменная работа, отражающая умения 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 умения в построении системы исследования в искусствознании, исходя из ключевого понятия художественная картина мира)
Задача № 5. Натурфилософский пантеизм художественного мышления Ренессанса. (Письменная работа, отражающая умения 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 умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований по применению историко-типологическиго и историко-биографического метода).
Задача № 7. Основные проблемы историко-художественного анализа искусства. (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в

искусствознании, исходя из ключевых оснований историко-художественного анализа на примере, выбранного произведения)
Задача № 8. Особенности византийской и латинской художественных теорий (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, 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 умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из оснований рассмотрения произведений в качестве источника, выбирается произведение)
Задача № 10. Просветительский деизм и социально-демократические ценности в искусстве (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований ценностного подхода, взятого в его исторической данности)
Задача № 11. Псевдо-Дионисий Ареопагит, Августин, Боэций - как родоначальники богословской теории искусств (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из опыта богословского построения и истолкования произведения, практическая методология анализа).
Задача № 12. Психологический дискурс в искусствоведческом исследовании. (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из психологического дискурса).
Задача № 13. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма. (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, 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 умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований чувств и воображения при анализе произведения)
Задача № 15. Структурный и функциональный анализ. (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, 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 умения построения системы исследования в искусствознании, 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 умения построения системы исследования в искусствознании, 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 неоаристотелизма. (Письменная работа, отражающая умения 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 умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых понятий и определений искусствоведческого исследования).

Задача № 20. Формирование основ римского неоклассицизма XVIII в. Идеализация античности. Поиск “высокого стиля”. Формирование основ “революционного классицизма” во Франции. (Письменная работа, отражающая умения 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 ставить задачи и управлять проводимыми исследованиями в выбранной сфере профессиональной деятельности
Навык: владеть навыками управления проводимыми исследованиями в выбранной области профессиональной деятельности

Задание № 1. «Логика пристального взгляда» и проблема изучения художественных стилей в истории искусства Н. Брайсона (Письменная работа, отражающая 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 навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из чистой визуальности и формально-стилистического анализа, умение на практике применять указанную методологию)
Задание № 3. Аби Варбург, роль образной памяти в истории искусств (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из построения системы научного исследования опираясь на концепты А. Варбурга)
Задание № 4. Бифункциональные виды искусства. Двойственность критерия совершенства применительно архитектуре, декоративно-прикладному искусству и дизайну. Релятивность критерия красоты. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из знаний, умений и навыков по выделению системы критериев. Объективность и субъективность в научном исследовании)
Задание № 5. Иконография и архитектурный символизм в трудах Р. Краутхаймера. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из методологии иконографии и архитектурного символизма).
Задание № 6. Искусство как зримая натурфилософия, соответствие элементов природы и изобразительного языка искусства (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из примененных к анализу произведения оснований "элемент природы", язык искусства
Задание № 7. Исторический плюрализм и проблемы новой периодизации истории искусства в работах К. Гринберга, Х. Бельтинга и А. Данто. (Письменная работа,

отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из плюралистических оснований и новой системы периодизации)
Задание № 8. Концепция художественного символизма в искусствознании Э. Панофского (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований художественного символизма, примененных к анализу произведения в системе исследования)
Задание № 9. Натурфилософский пантеизм в художественных теориях авангарда. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из построения системы натурфилософского пантеизма, применительно к произведениям авангарда)
Задание № 10. Природный универсум в художественной теории романтизма (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевого понятия природный универсум как обобщающего основания методологии)
Задание № 11. Программная семантизация живописной техники и материала (Письменная работа, отражающая 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 № 12. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм XIX в. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из теоретических представлений религии, символа и ориентализма при анализе произведений, указанной эпохи)
Задание № 13. Роль мифа и мистификация природы в романтизме (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из ключевых оснований концепций мифа и природы в романтических теориях, анализ произведения романтизма)
Задание № 14. Роль понятия Pathosformel А. Варбурга и роль мимики, движения и жеста в искусствознании XX века (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из системы динамики, движения и формы в рамках искусствоведения)
Задание № 15. Роль психологии в истории искусства Э. Гомбриха. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из психологической проблематики в анализе произведения, а также при изучении истории искусств)
Задание № 16. Синтеза искусствоведческих наук и морфология искусств А. Габричевского. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из синтеза искусствоведения и принципов морфологии)
Задание № 17. Структурная наука» о художественных стилях (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из оснований структурализма, примененного для анализа стиля)
Задание № 18. Структурный анализ произведения искусства в трудах Г. Зельдмайра (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из методологии структурализма, анализ концепции).
Задание № 19. Т. Митчелл и теория визуального поворота. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из концепции визуального поворота, специфика информации в результате применения данного подхода).
Задание № 20. Шеллинг, Новаллис и идеи слияния философии, искусства и религии (Письменная работа, отражающая 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 - 50.04.02 Изящные искусства
Профиль - Организация и управление системами искусства, культуры и массовой коммуникации
Кафедра философии и искусствознания
Дисциплина - Теория и методология познания в искусствознании

БИЛЕТ № 1

1. Тест (30 баллов).
2. Роль академических “диспутов” в формировании теоретических основ маньеризма, барокко и классицизма. (Письменная работа, отражающая умения построения системы исследования в искусствознании, исходя из проблематики выражаемой как дискуссионное основание маньеризма, барокко и классицизма). (35 баллов).
3. Религиозно-символические теории искусства и ориентализм XIX в. (Письменная работа, отражающая навыки построения системы исследования в искусствознании, исходя из теоретических представлений религии, символа и ориентализма при анализе произведений, указанной эпохи) (35 баллов).

Составитель _____ А.В. Немцева

Заведующий кафедрой _____ А.А. Атанов

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

а) основная литература:

1. Ильина Т. В. Введение в искусствознание. учеб. пособие для вузов/ Т. В. Ильина.- М.: АСТРЕЛЬ, 2003.-207 с.
2. Ильина Т. В. Татьяна Валериановна История искусства Западной Европы от Античности до наших дней. учебник для бакалавров. допущено М-вом образования и науки РФ. 5-е изд., перераб. и доп./ Т. В. Ильина.- М.: Юрайт, 2013.-435 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
4. Наука глазами гуманитария [Электронный ресурс] / В. А. Лекторский, М. А. Розов, В. М. Розин [и др.] ; под ред. В. А. Лекторский. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2005. — 688 с. — 5-89826-248-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21736.html

б) дополнительная литература:

1. Вачьянц А. М. "Звучащее безмолвие" или Основы искусствознания. рабочая тетр. по мировой худож. культуре. 2-е изд., доп./ авт.-сост. А. М. Вачьянц.- М.: АЗ, 1997.-112 с .

2. Любинский И. Л., Скатерщикова В. К. Основы эстетики и искусствознания. пособие для учителей. факультативный курс/ под ред. И. Л. Любинского, В. К. Скатерщиковой.- М.: Просвещение, 1973.-270 с.
3. Выготский Л. С., Ярошевский М. Г. Психология искусства/ Л. С. Выготский.- Ростов н/Д: Феникс, 1998.-480 с.
4. Кривцун О. А. Эстетика. рек. М-вом общ. и проф. образования РФ. учебник. 2-е изд., доп./ О. А. Кривцун.- М.: Аспект Пресс, 2001.-447 с.
5. 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
6. 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
7. 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
8. Гуменюк, А. Н. Искусствоведение. Морфология пластических искусств [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Гуменюк, Л. В. Чуйко. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет, 2017. — 135 с. — 978-5-8149-2548-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78431.html
9. Давыдова, О. С. Человек в искусстве. Антропология визуальности [Электронный ресурс] / О. С. Давыдова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Прогресс-Традиция, 2015. — 151 с. — 978-5-89826-422-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27913.html
10. 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
11. 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
12. 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
13. Касавин, И. Т. Междисциплинарность в науках и философии [Электронный ресурс] / И. Т. Касавин, А. Ю. Антоновский, В. И. Аршинов ; под ред. И. Т. Касавин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт философии РАН, 2010. — 205 с. — 978-5-9540-0179-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18727.html
14. Розин, В. М. Наука. От методологии к онтологии [Электронный ресурс] / В. М. Розин, Ф. Н. Блюхер, К. А. Павлов ; под ред. А. П. Огурцов, В. М. Розин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Институт философии РАН, 2009. — 287 с. — 978-5-9540-0138-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18731.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