

**МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени М.В. ЛОМОНОСОВА**

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

«Утверждаю»
профессор А.П. Лободанов

декан факультета искусств
" ____ " _____ 2014 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ИСКУССТВА»**

Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров
в аспирантуре.

Направление подготовки: 50.06.01. «Искусствоведение»

Направленность (профиль): «Теория и история искусства» (17.00.09)

**Автор – А.П. Лободанов,
зав. кафедрой семиотики и общей теории искусства,
профессор.**

Москва
2014

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 50.06.01 «Искусствоведение», профиля 17.00.09 «Теория и история искусства» и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину у аспирантов по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профиль 17.00.09 «Теория и история искусства».

Программа разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом МГУ имени М.В.Ломоносова;
- Образовательной программой 50.06.01 «Искусствоведение» подготовки аспиранта.
- Учебным планом подготовки аспирантов по направлению 50.06.01 «Искусствоведение», профиль 17.00.09 «Теория и история искусства», утвержденным в 2014 г.

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Теория и история искусства» являются: формирование у аспирантов общих представлений о методах исторического изучения искусства зарубежных стран, формирование общих представлений об основных существовавших направлениях и стилях (включая знание их хронологических и географических рамок) искусства, художниках и произведениях от древности до наших дней, овладение аспирантами профессиональной терминологией истории и теории изобразительного искусства, живописи, музыки и балета.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

Компетенция (указываются в соответствии с ОС)	Код по ОС	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, в том числе в междисциплинарных областях	УК-1	Владеет знаниями в области истории искусства и дизайна, способен анализировать с историко-культурной точки зрения различные явления, умеет	Лекции, контрольные задания по описанию отдельных художественных объектов, посещение выставок и художественных музеев.

		критически оценивать современные тенденции дизайна на основе полученных знаний, способен выделять наиболее значимые факты и явления в современном художественном процессе.	
Способность генерировать оригинальные теоретические конструкции, гипотезы и исследовательские вопросы	УК-2	Владеет знаниями в области истории искусства и дизайна, способен анализировать с историко-культурной точки зрения различные явления, умеет критически оценивать современные тенденции дизайна на основе полученных знаний, способен выделять наиболее значимые факты и явления в современном художественном процессе.	Лекции, контрольные задания по описанию отдельных художественных объектов, посещение выставок и художественных музеев.
Способность проводить теоретические и экспериментальные исследования в соответствующей профессиональной области, в том числе с использованием адекватных информационно-коммуникационных технологий	ОПК-1	Способен подбирать аналитическую и исследовательскую литературу по заданной проблеме, умеет реферативно излагать источники, способен анализировать литературу, выделяя наиболее значимые идеи, умеет применять знания в решении практических задач.	Лекции, контрольные задания в форме подготовки и представления презентации по заданной теме.
Способность к разработке новых методов исследования,	ОПК-2	Способен подбирать аналитическую и исследовательскую	Лекции, контрольные задания в форме подготовки и представления презентации

их применению в самостоятельной научно-исследовательской деятельности с учетом правил соблюдения авторских прав		литературу по заданной проблеме, умеет реферативно излагать источники, способен анализировать литературу, выделяя наиболее значимые идеи, умеет применять знания в решении практических задач.	по заданной теме.
Способность осуществлять анализ на основе работы с произведениями искусства, включая дизайн, и историческими источниками в музейных коллекциях и фондах архивов и библиотек	ПК-4	Способен анализировать научную литературу, выделять наиболее значимые идеи, которые могут быть полезны для практической работы, анализирует информацию из разных источников для решения конкретной профессиональной проблемы, способен систематизировать полученную информацию.	Лекции, контрольные задания по описанию отдельных художественных объектов, посещение выставок и художественных музеев.
Способность самостоятельно формулировать гипотезы теоретического и эмпирического характера для решения задач в области искусствознания на базе анализа источников	ПК-3	Способен аргументировано излагать и защищать позицию в научной дискуссии.	Практические занятия.

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к Вариативной части – Блока 1. «Дисциплины (модули)».

5. Тематический план учебной дисциплины

№	Название темы	Всего часов	Аудиторные часы			Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	Практические занятия	
1	Введение: общая теория искусства	9	1	1		7
2	Искусство в системе культуры	9	1	1		7
3	Художественный образ	9	1	1		7
4	Художественный процесс	9	1	1		7
5	Художник	10	2	1		7
6	Классификация искусств по видам, родам и жанрам	10	2	1		7
7	Универсалии и культурные архетипы в искусстве	10	2	1		7
8	Философия искусства	10	2	1		7
9	Социология искусства	9	2			7
10	Психология искусства	9	2			7
11	Искусство в системе экономических отношений	10	2			8
12	Художественная критика и интерпретация художественного текста	10	2			8
	Итого	114	20	8		86

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	Параметры	
	Зачет		Устный зачет или письменная работа по истории своей изучаемой области знания, наиболее приближенной к предмету диссертационного исследования.
Итоговый	Экзамен		Устный экзамен, собеседование по билетам

7. Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль знаний по дисциплине «Теория и история искусства» осуществляется путем оценки усвоения материала при выполнении домашних заданий.

Промежуточный контроль знаний проводится в форме письменного Домашнего задания.

Итоговый контроль знаний - кандидатский экзамен.

Во время устного ответа студент должен продемонстрировать понимание развития истории искусства как целостного и сложного процесса, показать знание историко-культурного контекста, стоящего за тем или иным явлением, способность анализировать с историко-культурной точки зрения различные артефакты, умение критически оценивать современные тенденции в области искусства на основе полученных знаний, способность выделять наиболее значимые факты и явления в современном художественном процессе.

Обязательным условием допуска к промежуточному контролю является подготовка презентации, посвященной исследованию конкретной проблемы по системе: «отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно»

8. Содержание дисциплины

Тема 1. Общая теория искусства

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Искусство как целостный феномен. Искусство как прием. Искусство и «технэ». Теория, праксис и пойсис. Искусство и ремесло. Выделение специфических модальностей искусства: подражание, изображение, чистая форма, выразительность, эстетическое переживание, импрессия, идеально-типическое отражение. Искусство как «познание» и как «деятельность». История понятия «произведение искусства». Теории возникновения искусства — религиозно-магическая, игровая, иллюзионистская, географическая, идеократическая, лингвистическая и мелодическая, теория подражания, социальные теории. Антропологическая гипотеза происхождения искусства из неискусства. Функции искусства — выражение «внутреннего», расширение и обогащение перцептуального и эмоционального опыта, самопознание, объективация коллективных представлений и практик, фиксация и формирование общего «стиля» эпохи, инновативный обмен, моделирование социального опыта.

Тема 2. Искусство в системе культуры

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Искусство как «художественная культура». Критерии отнесения художественного к культурному. Искусство как институт культурных инноваций. Динамика типов художественного видения как культуротрансцендирующий процесс. Художественный мейнстрим и андеграунд. Эклектика и син-кретизм. «Актуальное искусство» как деконструкция культурных образцов. «Каноническое искусство» как информационный пара-докс. Искусство в ряду моделирующих систем. Художественная проработка узловых проблем и противоречий культуры. Изобра-зительная и неизобразительная группы искусств в контексте «от-носительно устойчивых» и «переходных» культурных эпох.

Тема 3. Художественный образ

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Семиотика искусства. Образ и знак. Теория мимесиса и природа художественной выразительности. Условность и правдоподобие. Модальности конструирования художественного образа — сходство, подобие, обобщение, идеализация, типизация, абстракция, метафора, аллегория, символ, парадокс. Модальности мотивации — натурализм, выразительность, вдохновение, следование канону, совершенство формы, игра, аллюзия, эвокация, провокация. Экспрессия и коммуникация. Понятие внешней и внутренней формы. Интенция текста и интенция автора. Герменевтика художественного образа. Иконография и иконология.

Тема 4. Художественный процесс

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Принцип диахронического и синхронического изучения искусства. Периодизация художественно-исторического процесса. Модальности диахронического анализа — субординация / координация эпох, дискретность / континуальность, видовая и региональная синхронность / асинхронность, межэпохальная заполненность / незаполненность. Понятие художественно-исторического цикла. История искусств как история событий и как история структур: методы анализа. Художественный, цивилизационный и общекультурный циклы: уровни объективности. Внутрихудожественные, общекультурные и «внесистемные» факторы художественного процесса.

Тема 5. Художник

Количество часов аудиторной работы – 3 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Эволюция статуса художника в истории культуры. Модальности культурного статуса художника — одаренность, талант, гениальность, безумие, неотмирность, призвание, вдохновение, мастерство, труд, искренность, непонятость, несвоевременность, богемность, востребованность, успех, стратегия, одиночество, подвижничество, артистизм, эстетизм, самостилизация, ми-стификация. История жанра художественной биографии. Био-графия художника как культурно-эстетическая проблема.

Тема 6. Классификация искусств по видам, родам и жанрам

Количество часов аудиторной работы – 3 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Онтологический, семиотический и функциональный критерий классификации. Система искусств и ее исторические метаморфозы — от первобытного художественного синкретизма к последующей дифференциации. Специфика языка различных видов искусства. Проблема «ведущего» или «референтного» вида, рода, жанра. Синтетические искусства. Прикладные жанры. Типологии направлений, методов и стилей в искусстве: анализ оснований.

Тема 7. Универсалии и культурные архетипы в искусстве

Количество часов аудиторной работы – 3 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Мифогенная символика и «бинарные оппозиции». Творение, падение и искупление. Путь. Чудесное преображение. Мужское и женское. «Дионисийское» и «аполлоновское» начала в искусстве: импульсивность, спонтанность, стихийность, избыточность, бесформенность — и целостность, равновесие, гармония, мера, порядок, прозрачная архитектоника. Формообразующие универсалии — устойчивые и воспроизводящиеся «начала»: пластичность и живописность, устойчивые стилевые, жанровые, сюжетные, ритмические и композиционные образования. Проблема культурной детерминации произведения искусства.

Тема 8. Философия искусства

Количество часов аудиторной работы – 3 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Очерк истории философии искусства. Философский анализ понятий «искусство», «творчество», «форма», «образ», «идея», «символ», «метод», «стиль», «переживание», «воображение», «выражение», «чувственность», «эмоция», «удовольствие», «восприятие», «впечатление», «отражение», «представление», «созерцание», «интуиция», «подражание», «изображение», «опыт», «игра», «произведение», «авторство». набросок системы эстетических категорий. Проблема истинности искусства.

Тема 9. Социология искусства

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Очерк истории социологии искусства. Социальные функции искусства. Институты и практики. Организации. Рынок символической продукции. Элитарное и массовое искусство. Механизмы и стратегии повышения статуса в профессиональной среде.

Функция стереотипизации тем, сюжетов и технологий в различных социокультурных «ареалах» искусства. Антропология и этнография искусства.

Тема 10. Психология искусства

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 7 часов

Очерк истории психологии искусства. Художник как объект психоанализа. «Психологический» и «визионерский» тип. Психология творчества. Психология художественного восприятия. Искусство как материал исторической психологии.

Тема 11. Искусство в системе экономических отношений

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 8 часов

Очерк истории исследования вопроса. Искусство в докапиталистической экономике. Искусство в эпоху зрелого капитализма. Изменение функций искусства. Техническая репродукция и «подлинность» искусства. Кризис культовой, ауратической ценности искусства. Модифицирующее влияние возрастающих экспозиционных возможностей. Доминирование экспозиционной ценности над эстетической. Товарная форма произведения искусства. Мировой художественный рынок. Модели и стратегии «продвижения» культурного продукта. Инвестиции в искусство. Художник и мегаполис: случай Церетели.

Тема 12. Искусство эпохи постмодерна

Количество часов аудиторной работы – 2 часа

Самостоятельная работа – 8 часов

Очерк истории художественной критики. Место художественной критики в системе искусствоведческого знания. Принцип участия критика в живой художественной практике. Проблема «объективности» художественно-критического сознания. Функции художественной критики как посредника между художником и публикой: фиксация художественных процессов, просветительство, формулировка «социального заказа». Жанры критических публикаций. Парадигмы интерпретации художественного текста.

9. Образовательные технологии

При реализации учебной работы предусмотрены следующие формы проведения занятий: изучение теоретического материала по дисциплине (знакомство с основными терминами и понятиями); выполнение практических заданий по разделам дисциплины; разбор практических задач.

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу для проверки аспирантов:

1. Искусство Российской Империи
2. Советское и постсоветское искусство
3. Искусство как целостный феномен
4. История понятия «произведение искусства»
5. Теории возникновения искусства
6. Функции искусства
7. Искусство как институт культурных инноваций
8. Каноническое и неканоническое в искусстве
9. Семиотика искусства
10. Теория мимесиса и природа художественной выразительности
11. Понятие внешней и внутренней формы
12. Интенция текста и интенция автора
13. Иконография и иконология
14. Понятие художественно-исторического цикла
15. История искусств как история событий и как история структур: методы анализа
16. Эволюция статуса художника в истории культуры
17. Биография художника как культурно-эстетическая проблема
18. Классификация искусств по видам, родам и жанрам
19. История философии искусства
20. Система эстетических категорий
21. История социологии искусства
22. Институциональная организация искусства
23. Антропология искусства
24. История психологии искусства
25. Психоанализ искусства
26. Искусство как материал исторической психологии
27. Мировой художественный рынок
28. История художественной критики

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Базовый учебник

1. Искусствознание Запада об искусстве XX века. – М., 1988.

Основная литература

2. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – М.: Прометей, 1994. – 352 с.
3. Базен Ж. История истории искусства: От Вазари до наших дней. – М.: 1994 - 528 с.
4. Вазари Д. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Под общ. Ред. А.Г. Габричевского. – Т.1—5. – М., 2001.
5. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусство: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб.: МИФРИЛ, 1994. – 428 с.
6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изобр. искусство, 1985. – 288 с.
7. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – 410 с.
8. Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М., 2002.
9. Гомбрих Э.Х. О задачах и границах иконологии. – Советское искусствознание. Вып.25, М, 1989.
10. Дворжак М. История искусства как история духа. – СПб.: Акад.проект, 2001. – 336 с.
11. Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. – СПб.: Аксиома, 2000. – 272 с.

Дополнительная литература

1. История европейского искусствознания: от античности до конца XVIII в. / Отв. ред. Б.Р. Виппер, Т.Н.Ливанова. – М., 1963.
2. История европейского искусствознания: первая половина XIX в. – начало XX в. / Отв.ред. Б.Р.Виппер, Т.Н.Ливанова. Кн. 1,2 – М., 1969.
3. История эстетической мысли. Т.1—5. – М., 1985-1990.
4. Кауфман Р.С. Русская и советская художественная критика с середины XIX в. до 1941 г. – М., 1978.
5. Михайлов А.В. Музыка в истории культуры. – М., 1998.
6. Рапацкая Л.А. Русская художественная культура. М., 1998.
7. Рогинский Я.Я. Об истоках возникновения искусства. М., 1982.
8. Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.
9. Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М.: Наука, 1977

Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, аспирант использует следующие программные средства:

- MS Word, MS Excel, MS Power Point
- Браузеры

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Стационарный компьютер или ноутбук, проектор.