

7. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки презентации, реферата по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к семинарским занятиям;
- практико-ориентированные задания по современным художественным стилям;
- конспектирование первоисточников, изучение научной, учебно-методической литературы;
- моделирование содержания темы: составление структурно-логических схем, таблиц, создание графиков, рисунков и т.п.
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к зачету.

7.1 ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Тема 1. Предмет историографии и методологии истории искусства.

1. Историография и методология истории искусства в системе искусствознания.
2. История искусства – часть всеобщей истории.
3. Предмет истории искусства – исторический фон, выявление и изучение отдельных фактов и событий обстоятельств создания произведений искусства, абстрагирование от общего смысла художественного творчества и эмоционального состояния творца.

Термины: историография, история искусств, методология, исторический фон.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите место историографии и методологии искусства в системе искусствознания.
 - Выделите предмет истории искусства.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 2. Развитие истории искусства Древнего мира и античности.

1. Социальное устройство Древнего Египта, Вавилона, Ближнего Востока и его влияние на развитие искусства этих регионов.
2. Ограниченный характер народности, реализма в искусстве Древнего мира.
3. Понимание общественно-воспитательной роли искусства Древнего мира и античности.
4. Первые попытки создания теории искусства Платоном и Аристотелем.
5. Фукидид – родоначальник прагматической историографии.

Термины: миф, религия, наука, урбанизация, античность, античный реализм, драма.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите социальное устройство стран Древнего мира и античности.
 - Проследите взаимосвязь социального устройства и искусства.
 - Выделите периодизацию античного искусства.
 - Проанализируйте зарождение реалистических тенденций в искусстве стран Древнего мира и античности.
 - Дайте анализ первым попыткам создания теории искусства в античности.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 3. История искусства в произведениях хронистов средневековой Европы.

1. Влияние христианства на содержание искусства средневековой Европы.
2. Практически-технологические, рецептурные руководства Дионисия Фурнаграфиота, Гераклия, Теофила.
3. Описание памятников архитектуры в хрониках и житиях святых.
4. Путеводители для паломников – описание памятников древности, мест культа.
5. Поиск «достодолжных пропорций» в эстетике Фомы Аквинского.

Термины: религия, наука, патристика, схоластика, университет, романский и готический стили, иконоборческий нигилизм, Византия.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите влияние христианства на содержание искусства средневековой Европы.
 - Проследите отношение к античному искусству средневековой художественной критики.
 - Выделите экономические, политические, культурные связи Древней Руси и Византии.
 - Проанализируйте путеводители для паломников.
 - Проследите развитие истории искусств в произведениях хронистов Средневековья.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 4. Антропоцентризм истории искусства эпохи Возрождения.

1. Периодизация эпохи Возрождения.
2. Образ идеального человека в искусстве эпохи Возрождения.
3. Преемственность античного искусства деятелями эпохи Возрождения.
4. Наука об искусстве в эпоху Возрождения.

Термины: религия, наука, антропоцентризм, симметрия, гармония, перспектива, свет.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите влияние христианства на содержание искусства эпохи Возрождения.
 - Проследите отношение к античному искусству ренессансной художественной критики.
 - Выделите временные границы эпохи Возрождения.
 - Проанализируйте зарождение науки об искусстве эпохи Возрождения.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 5. Наукоцентризм исследования искусства эпохи Нового времени.

1. Переход от феодальных отношений к рыночным в эпоху Нового времени.
2. Просвещенческий характер культуры эпохи Нового времени.
3. Постановка проблемы метода изучения искусства, его понимания и оценки.
4. Литература об искусстве в Германии, Фландрии, Голландии.

Термины: религия, наука, наукоцентризм, проблема метода.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите влияние науки на содержание искусства эпохи Нового времени.
 - Проследите развитие постановки проблемы метода в эпоху Нового времени.
 - Выделите временные границы эпохи Нового времени.
 - Проанализируйте зарождение наукоцентристских взглядов эпохи Нового времени.
 - Охарактеризуйте литературу об искусстве в Германии, Фландрии, Голландии.

Литература: [[1](#) – С.33-40; [2](#) – С.1-6; [3](#) – С.13-25].

Тема 6. Историческая мысль об изучении искусства Западной Европы XIX – начала XX века.

1. Социально-политические последствия Великой французской революции и их значение для развития историографии искусства.
2. Периодизация развития искусства Западной Европы XIX века.
3. Инвентаризация памятников в Австрии, Германии, Голландии.
4. «Венская школа» искусствознания.
5. Автономизация истории искусства – научная дисциплина в связи с художественными и научными достижениями рубежа веков.

Термины: историография искусства, инвентаризация, автономизация, история искусства.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите основные исторические этапы развития искусства Западной Европы XIX века.
 - Обоснуйте необходимость инвентаризацию памятников искусства в XIX веке.
 - Проанализируйте автономизацию истории искусства.

Литература: [[1](#) – С.33-40; [2](#) – С.1-6; [3](#) – С.13-25].

Тема 7. Становление истории искусства в качестве самостоятельной научной дисциплины

1. Нормативная эстетика Просвещения и возникновение истории искусства как науки.
2. Переход от истории художников к истории искусства.
3. И.Кант – основоположник формально-эстетического взгляда на искусство.
4. Г.В.Ф.Гегель: искусство как отдельная реальность и средство освобождения духа от конечных форм и содержания.
5. История искусства – форма «выживания» красоты.

Термины: нормативная эстетика, формально-эстетический взгляд, история искусства.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.

2. Темы творческих работ:

- Определите период становления истории искусств в качестве самостоятельной научной дисциплины.
- Проследите переход от истории художников к истории искусства.
- Проанализируйте формально-эстетический взгляд на искусство.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 8. Методология истории искусства в XX – начале XXI веков

1. Основные методологические подходы в современном искусствознании.
2. Иконологический метод.
3. Социологический метод.
4. Марксизм и изучение истории искусства.
5. Структурный анализ в истории искусства.
6. Семиотика в изучении искусства.
7. Структурно-психологический метод.

Термины: диффузия больших стилей, смешение художественных языков, ироничное цитирование, плюрализм, отсутствие истины, наличие симулякров, ризомность, иконология, социология, марксизм, структурный анализ, семиотика.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите основные методологические подходы в современном искусствознании.
 - Проследите развитие методологических подходов в XXI веке.
 - Проанализируйте влияние методологии искусства XXI века на мировоззренческий фон искусствоведа.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 9. Позитивизм и культурно-историческая школа в истории искусства

1. Культурно-исторический метод: условность понятия. Философские корни культурно-исторического взгляда (Гегель).
2. Методология позитивизма (роль среды, эволюционизм, «генетический» метод, «органическая» теория).
3. Личность и творчество как продукт внешних влияний (среда, раса и конкретная стадия развития). И.Тэн.
4. Эмоциональный психологизм романтической критики в сочетании с позитивистским социологизмом (элементы эссеизма – жанр путевых заметок). Э. Фромантен.
5. История искусства в контексте истории культуры (культура как специфический и автономный элемент всеобщей истории). Я. Буркхардт.
6. Развитие архитектуроведения. Э.Виолле-ле-Дюк. О.Шуази. Дж.Фергюссон.

Термины: культурно-исторический метод, позитивизм, личность, творчество, эмоциональный психологизм, архитектуроведения.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите сущность культурно-исторического метода.
 - Проследите историю искусства в контексте истории культуры.
 - Проанализируйте значение архитектуроведения.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 10. Методы первичной обработки художественного памятника. Археология искусства

1. Искусствоведческие аспекты истории искусства.
2. Работа с источниками: основные этапы и принципы.
3. Знаток и любитель: происхождение и смысл понятий.
4. Музейная практика и задачи систематизации материала.
5. Выставочная деятельность.
6. Потребности художественного рынка.

Термины: археология искусства, знаточество, музейная практика, выставки, художественный рынок.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите методы первичной обработки художественного памятника.
 - Проследите происхождение понятий «знаток» и «любитель».
 - Выделите проблемы современного художественного рынка.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 11. Морфология искусства. Формально-стилистический метод

1. Зрительное восприятие и проблема формы (история искусства как история зрения).
2. Альтернативные теории художественной формы и формально-стилистические методики. А.Шмарзов.
3. Формально-стилистическая концепция П.Франкля: религиозно-метафизические основы стилевых явлений.
4. Три исторических стиля (предклассический-классический-постклассический) в сочетании с двумя стилистическими модусами (стиль ставший и стиль становящийся).
5. Типология стилевых явлений (стили фигуративный, реляционный, соединяющий, индивидуальный, гармонизирующий, ординальный, материальный).

Термины: морфология, форма, стилистика, метафизика, стиль, типология.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер проблемы зрительного восприятия произведений искусства.
 - Проследите развитие формально-стилистического метода.
 - Проанализируйте типологию стилевых явлений.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 12. Венская школа искусствознания

1. Традиция и специфика венского искусствознания.
2. Формальный метод венской школы в его становлении и развитии.
3. Ранние представители: Р.Эйтельберг фон Эдельберг и М. Таузинг.
4. Основные понятия теории и метода А.Ригля (чередование «гаптической» формы и «оптической» как исток стилистического развития).
5. М.Дворжак: «история искусства как история духа» (преодоление материалистических тенденций культурно-исторического подхода).
6. Место и значение работ Ю.фон Шлоссера.
7. Й.Стржиговский: «оборотная сторона» венской традиции

8.Традиция венского искусствознания после Второй Мировой войны (Фр.Навотны, О.Бенеш, О.Пэхт, К.-М.Свобода).

Термины: формальный метод, гаптическая и оптическая формы, история духа.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Проследите традицию и специфику венской школы.
 - Проанализируйте идеи представителей венской школы искусства.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 13. Традиции французского и английского формализма

- 1.Характерные моменты в развитии французского формализма
- 2.Витальная концепция истории художественных форм.
- 3.Английский формализм. Р. Фрай, К. Белл (1881-1964).
- 4.Структурализм как вариант формализма.

Термины: формализм, витальная концепция, структурализм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер французского формализма.
 - Проследите тенденции английского формализма.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 14. Структурный анализ искусствознания

- 1.Предпосылки в развитии психологии и лингвистики.
- 2.Французский «лингвистический структурализм» и его представители (К.Леви-Стросс, Р.Барт, М.Фуко).
- 3.Г.Янтцен (1881-1967) – переходная фигура от формализма к структурализму.
- 4.Х.Зедльмайр (1896-1984): опыт концептуального синкретизма в контексте истории искусства.
- 5.Проблема интерпретации: анализ как оживление-восстановление произведения искусства.
- 6.Традиция структурализма в отечественной науке об искусстве (Алпатов, Брунов).

Термины: психология, лингвистика, структурализм, формализм, концептуальный синкретизм.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите характер структурного анализа искусствознания.
 - Проследите традиции структурализма в отечественной науке об искусстве.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 15. Иконография – первичная форма смыслового подхода к искусству

1. Предметное (буквальное) значение как исток иконографического подхода.
2. Иконография – преимущественный метод изучения средневекового искусства.

3. Уровни иконографического описания: предметное содержание, символическое, аллегорическое значение на духовно-историческом фоне.
4. Источники иконографии (Св. Писание, апокрифы, агиография, гимнография; богословие, светская литература).

Термины: иконография, Св. Писание, апокрифы, агиография, гимнография; богословие, светская литература).

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите смысловое значение иконографического подхода.
 - Выделите источники иконографии.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 16. Иконологический метод – синтез формализма и культурно-исторического метода

1. Иконология – попытка синтеза формализма и культурно-исторического метода.
 2. Скрытые символические протоформулы: выход в сферу иррационального,
3. Э. Панофски: соединение истории и теории искусства в искусствознании как науке об интерпретации.
4. Иконология в понимании Г. Зедльмайра и В. Хофманна: иконология – свойство самого произведения.
5. Герменевтика П. Рикёра и история искусства.
6. Традиция литературно-теологической экзегетики и уровни интерпретаций (буквальный, исторический, аллегорический, аналогический).

Термины: иконология, протоформулы, герменевтика, экзегетика.

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите сущность иконологического метода.
 - Проследите развитие традиции литературно-теологической экзегетики и уровней интерпретаций (буквальный, исторический, аллегорический, аналогический).

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 17. Семиотика – объяснительная методика знаков и значения

1. Семиотика – наука о знаках и значении.
2. Структура семиотического знания (синтаксис, семантика, прагматика).
3. Основные понятия семиотики: сообщение, код, двойная структура знака (означающее и означаемое).
4. Сообщение и текст. Проблема анализа художественного текста. Виды сообщений. Проблема интерпретации смыслопорождения. Нарративные аспекты искусства.
5. Семиотический метаязык и искусствоведческая традиция.
6. «Гартусская школа» и искусствознание. Ю. Лотман. Постструктуралистские подходы.

Термины: семиотика, экзегетика, синтаксис, семантика, прагматика, постструктуралистские подходы .

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:

- Определите сущность семиотического метода.
- Проследите соотношение семиотического метаязыка и искусствоведческой традиции.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].

Тема 18. Итоговая лекция

1. Предмет историографии и методологии истории искусства.
2. Этапы развития истории искусства.
3. Методология истории искусства в XX – начале XXI веков.

Термины: историография, методология, семиотика, экзегетика, синтаксис, семантика, прагматика, постструктуралистские подходы .

Выполнить:

1. Систематизировать и закрепить знания по теме.
2. Темы творческих работ:
 - Определите предмет историографии и методологии истории искусства.
 - Проследите этапы развития истории искусства.

Литература: [1 – С.33-40; 2 – С.1-6; 3 – С.13-25].