

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра теории искусств и эстетики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Кулиш
28.08. 2020 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИОГРАФИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСТОРИИ ИСКУССТВА**

Уровень основной образовательной программы – магистрант

Направление подготовки – 50.03.04 Теория и история искусств

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2020 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная								Заочная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля	Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ.(семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля
1	1,2	72	68	36	32	-	Зачёт (1,2)			-	-	-	-	-	-
Всего		72	68	36	32	-	Зачёт (1,2)	Всего		-	-	-	-	-	-

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООПи ГОС ВО.

Программу разработал В.В. Патерыкина, профессор кафедры теории искусств и эстетики

Рассмотрено на заседании кафедры теории искусств и эстетики (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08 2020 г.

Зав. кафедрой И.Н. Цой

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Историография и методология истории искусства» является базовой частью дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистрата) и адресована студентам 1 курса (I, II семестры) направления подготовки 50.03.04 Теория и история искусств ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой теории искусств и эстетики.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с явлением истории и методологии искусства. Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по результатам самостоятельной работы и т. п.);
- письменная (письменный опрос, выполнение проверочных тестов, итоговый контроль в форме зачёта).

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия – 36 часов для очной формы обучения, семинарские занятия - 32 часа для очной формы обучения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения курса «Историография и методология истории искусства» является формирование у студентов основ знаний по методологии искусства; представление об основных проблемах историографии искусства и методах исследования искусства; развитие художественно-критического мышления, предполагающего общее понимание универсальных подходов к исследованию искусства и процессов художественного творчества, выявление основных этапов и закономерностей развития науки истории искусства, знакомство с современными методологическими подходами к изучению истории искусства.

Задачи дисциплины:

- введение в историю и круг современных проблем, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов, решением социальных и профессиональных задач;
- развитие искусствоведческой культуры студентов, способности решать искусствоведческие проблемы;
- изучение современных методологических подходов исследования проблем истории культуры и искусства;
- изучение основных этапов и закономерностей развития истории искусства как научной дисциплины;
- подготовка к активной общественной жизни;
- воспитание у студентов общечеловеческих духовных ценностных ориентаций, терпимого отношения к философским воззрениям и позициям других сторон с позиций гуманизма и демократизма;
- развитие способности критического восприятия и оценки различных источников информации, приемов ведения дискуссии, полемики и диалога;
- развитие навыков творческого мышления на основе работы с художественно-критическими текстами;
- овладение культурой мышления, умением логически формулировать свое видение искусствоведческих проблем, анализировать и оценивать способы их решения;
- овладение студентами знаниями по истории отечественной и зарубежной художественной критики на различных этапах ее развития, причин, характера и последствий критических оценок в судьбе произведений, их авторов и художественного процесса в целом;
- формирование у студентов умений и навыков успешного и эффективного применения полученные знания в реализации своих функциональных обязанностей во всех видах профессиональной деятельности бакалавра через соответствующие компетенции.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина «Историография и методология истории искусства» относится к базовой части. Данному курсу должно предшествовать/сопутствовать изучение таких дисциплин, как «История», «Мировая литература» «Русская литература», «История искусства», «Теория искусства», которые логически, содержательно и методически связаны с дисциплиной «Историография и методология истории искусства», они предоставляют обширную теоретическую базу, формируют навыки самостоятельной аналитической работы и составляют теоретический и научно-методологический фундамент последующего изучения курса «Историография и методология истории искусства».

Изучение дисциплины «Историография и методология истории искусства» способствует успешному овладению студентами таких дисциплин, как «Современные художественные стили» и др.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Данная дисциплина формирует след компетенции:

Общекультурные компетенции (ОК)

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	способность использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции
ОК-2	готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-2	готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-3	знание современных методологических принципов и методических приемов исследований по всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства.
ПК-6	способность понимать, критически анализировать и использовать базовую информацию по истории, теории и методологии искусства.
ПК-7	способность к критическому восприятию концепций различных школ по методологии и истории искусства, различных историографических школ.
ПК-9	способность формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных наук
ПК-10	умение организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения

В результате изучения дисциплины «Историография и методология истории искусства» студенты должны **знать**:

- особенности, структуру и основные задачи генезиса истории искусств;
- историю и историографию искусства;
- основные теоретические идеи историографии;
- содержание современных методов к изучению искусства;
- связи историографии искусства с другими отраслями знаний;
- терминологию историографии и методологии истории искусства;
- исторические формы связи истории искусства и культуры;
- основные этапы развития истории искусства;
- содержание научного наследия выдающихся представителей мирового искусствоведения;
- наиболее известных исследователей в области искусствознания и их работы.

Овладев курсом, студенты должны *уметь*:

- искать факты, обобщать их в понятия, строить гипотезы развития искусства;
- применять принципы, методы, основные формы критического мышления;
- использовать методологические подходы для анализа культуры и искусства;
- осуществлять периодизацию эволюции истории искусства;
- классифицировать и раскрывать специфику методологических концепций, предоставлять им развернутую характеристику;
- уметь в письменной и устной форме правильно и аргументированно представлять результаты своей мыслительной деятельности;
- выражать и обосновывать свои позиции по вопросам, касающимся вопросов культуры и искусства;
- выявлять и обосновывать значимости знаний, полученных в ходе изучения данной дисциплины, для анализа проблем культурологического характера;

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		о	л	с		с.р.	л	с
1								
Тема 1. Предмет историографии и методологии истории искусства	2	2						
Тема 2. Развитие истории искусства Древнего мира и античности	4	2	2					
Тема 3. История искусства в произведениях хронистов средневековой Европы	4	2	2					
Тема 4. Антропоцентризм истории искусства эпохи Возрождения	4	2	2					
Тема 5. Наукоцентризм исследования искусства эпохи Нового времени	4	2	2					
Тема 6. Историческая мысль об изучении искусства Западной Европы XIX века	4	2	2					
Тема 7. Становление истории искусства в качестве самостоятельной научной дисциплины	4	2	2					
Тема 8. Методология истории искусства в XX – начале XXI веков	4	2	2					
Тема 9. Позитивизм и культурно-историческая школа в истории искусства	4	2	2					
Тема 10. Методы первичной обработки художественного памятника. Археология искусства	4	2	2					
Тема 11. Морфология искусства. Формально-стилистический метод	4	2	2					
Тема 12. Венская школа искусствознания	4	2	2					
Тема 13. Традиции французского и английского формализма	4	2	2					
Тема 14. Структурный анализ искусствознания	4	2	2					
Тема 15. Иконография – первичная форма смыслового подхода к искусству	4	2	2					
Тема 16. Иконологический метод – синтез формализма и культурно-исторического метода	4	2	2					
Тема 17. Семиотика – объяснительная методика знаков и значения	4	2	2					
Тема 18. Итоговая лекция	2	2						
<i>ВСЕГО часов по дисциплине</i>	72	36	32					

6.СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИЙ

Тема 1. Предмет историографии и методологии истории искусства

Историография и методология истории искусства в системе искусствознания. Особый статус искусства в культуре и его осмысление в предметных областях искусствознания. Методы искусствознания. Методологические принципы искусствознания – историзм и объективность. Понятие о методологии как системе определённых способов, приёмов, подходов. Определение метода научного познания. Классификация методов по степени общности и сфере действия (философские, частнонаучные, дисциплинарные, междисциплинарные). Современное искусствоведческое исследование: жанры, методы. Основы эмпирического исследования и работа с субъектом исследовательской деятельности в разных видах искусства. Методы наблюдения, интервью и особенности фиксации материала в ходе исследования актуального художественного опыта. Описательно-биографический метод исследования. Историко-типологический метод исследования. Включение элементов герменевтического, семиотического и синергетического методов в искусствоведческое исследование. Жанры научного исследования (статья, предисловие, монография, комментарии).

История искусства – часть всеобщей истории. Предмет истории искусства – исторический фон, выявление и изучение отдельных фактов и событий обстоятельств создания произведений искусства.

Тема 2. Развитие истории искусства Древнего мира и античности

Развитие рабовладельческих отношений в странах Древнего мира. Образ человека в искусстве Древнего Египта. Ограниченный характер народности, реализма в искусстве Древнего мира. Письменные руководства для художников: «Предписания для стеной живописи и канона пропорций» (в храме Элфу).

Художественная критика искусства Древнего Египта: М.Э. Матье.

Античная историография: ограниченный круг источников и индивидуальный характер исторического исследования, преимущественный интерес к местным историям. Творчество Геродота (V в. до н.э.) – «отца истории».

Первые попытки создания теории искусства Платоном и Аристотелем. Практические руководства по искусству. Первые образцы литературы об искусстве. Фукидид – родоначальник прагматической историографии.

Понимание искусства в Древнем Риме. Естественная история Плиния Старшего (I в.н.э.) – главный источник сведений по истории античного искусства (каталог художников, составленный по хронологическому принципу).

Современная художественная критика искусства античности: Ю.Д. Колпинский

Тема 3. История искусства в произведениях хронистов средневековой Европы

Влияние христианства на содержание искусства средневековой Европы. Патристика и схоластика – два этапа развития христианского мировоззрения. Открытие высших учебных заведений Европы.

Античные традиции в эпоху Средневековья. Эстетические воззрения Средневековья, особенности представлений об искусстве (Августин Блаженный, Фома Аквинский). Бог – источник красоты (Августин). Путеводители для паломников – описание памятников древности, мест культа. Проторенессансные тенденции в истолковании происхождения и функций искусства в период готики.

Развитие искусства Византии. Особенности средневековой литературы об искусстве. Практически-технологические, рецептурные руководства.

Тема 4. Антропоцентризм истории искусства эпохи Возрождения

Временные границы эпохи Возрождения. Секуляризационные процессы и их влияние на идейную направленность произведений искусства. Смещение акцента со средневекового теоцентризма на антропоцентризм. Эпоха Великих географических открытий. Научные достижения: влияние на общемировоззренческий фон эпохи Возрождения.

Наука об искусстве в эпоху Возрождения. Жизнеописания художников. Трактаты по специальным вопросам градостроительства, пропорциям в архитектуре, перспективе в живописи. Теоретическое осмысление ренессансного перелома в развитии искусства и опыта гуманистического изучения античного наследия в трактатах Леона Батиста Альберти. Леонардо да Винчи («Трактат о живописи»). Концепция истории искусства (оригинальность – источник развития и эпигонство – причина упадка).

Рафаэль Санти и начало классической археологии.

Альбрехт Дюрер («Четыре книги о пропорциях человека»). Витрувианская «Академия доблести» и её деятельность по изучению и переводу трудов Витрувия. Дж. Вазари – первый историк искусства. История искусства – чередование «манер» и идея восстановления (возрождения) искусства древности. Концепция подражания античности. Хронология «современной манеры» (искусство Ренессанса).

Дж. Манчини о задачах историка искусства.

Топографический справочник статуй Флоренции.

Тема 5. Наукоцентризм исследования искусства эпохи Нового времени

Переход от феодальных отношений к рыночным. Период социальных революций в Европе: крушение абсолютистских монархий. Просветительский характер культуры эпохи Нового времени. Жанровые особенности литературы об искусстве: описательные сочинения, обзоры, хроники художественной жизни, эпистолярный жанр. Проблема оценки «древнего» (античного) и «нового» (современного искусства) в итальянской и французской художественно-критической мысли.

Постановка проблемы метода изучения искусства, его понимания и оценки в работах Джулио Манчини «Размышления о живописи» и «Путешествие по Риму». Спор о «древних» и «новых» в Парижской Академии. Рационализм и академизм художественной теории сеиченто, отрыв теории от художественной практики. Преобладание классицистских идей и слабая представленность теоретического осмысления явлений барочного искусства, тенденций «натуральности».

Литература об искусстве в Германии, Фландрии, Голландии (Иоахим Зандрарт, Франц Юниус).

Компромиссно-синтезирующий характер английской просветительской мысли об искусстве. Сочетание идей барокко, классицизма и реализма в трактате Уильяма Хогарта «Анализ красоты» (1753 г.), увлечение античной классикой и утверждение ценностей национальной готики, признание значения фантазии художника и стремление вывести абсолютные законы искусства.

Особенности немецкого искусствознания. Вклад в теорию изобразительного искусства Готхольда Эфраима Лессинга. Трактат «Лаокоон» (1766 г.) и проблема границ живописи и поэзии. Иоганн Иоахим Винкельман – родоначальник истории искусства как науки. Концепции античного искусства и периодизации его развития.

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

Социально-политические последствия Великой французской революции и их значение для развития искусства и художественной критики. Периодизация развития искусства Западной Европы XIX века. Инвентаризация памятников в Австрии, Германии, Голландии. Научная тщательность, популярность изложения, иллюстрированность А.Мишеля, А. Бринкмана, А. Вентури. Метод сравнительного анализа К. Фолль.

Источниковедение В. Каллаба, Ю.Шлоссера. Формальная школа. А. фон Гильдебранд и проблема архитектурной целостности в изобразительном искусстве. К. Фидлер: неокантианская версия изобразительного искусства как «чистой зрительности». А. Ригль и проблема историзма в искусствознании дихотомическая концепция Г. Вельфлина. «Венская школа» искусствознания. История искусства как история духа М. Дворжака. Социология А. Хаузера. Иконология Э. Панофского. «Структурная наука» Г. Кашница и проблема жизнеподобия. «Структура наука» Г. Зельдмайра. Критика искусства модернизма.

Автономизация истории искусства – научная дисциплина в связи с художественными и научными достижениями рубежа веков.

Тема 7. Становление истории искусства в качестве самостоятельной научной дисциплины

Нормативная эстетика Просвещения и возникновение истории искусства как науки. Дени Дидро (1732–1810) – художественный критик и теоретик искусства.

И.И. Винкельман (1717–1768): переход от истории художников к истории искусства.

Г.Э. Лессинг (1729–1781): «Лаокоон или о границах живописи и поэзии» (1766). И.В. Гёте: типология и характерология творчества.

И.Кант – основоположник формально-эстетического взгляда на искусство. Г.В.Ф.Гегель (1835–1838): искусство как отдельная реальность и средство освобождения духа от конечных форм и содержания. Историческая типология искусства: символическое, классическое, романтическое. Представление о кризисе и смерти искусства в романтической форме. История искусства – форма «выживания» красоты.

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

Основные методологические подходы в современном искусствознании. Иконологический метод. Э. Панофски и место его творчества в методологических исканиях историков искусства в XX веке. Социологический метод. Марксизм и изучение истории искусства. Структурный анализ в истории искусства. Семиотика в изучении искусства. Междисциплинарные тенденции в развитии методологии истории искусства.

Постмодерн – проявление эсхатологических настроений, диффузия больших стилей, смешение художественных языков, ироничное цитирование, плюрализм, отсутствие истины, наличие симулякров, ризомность.

«Неоавангардистские» школы второй половины XX в.: концептуализм – свобода от правил логики, закономерностей, норм чувственного опыта. Философия позитивизма, её значение для истории искусства. Религиозная историография искусства. Концепция «другого искусства»: отрицание мимесиса (подражания предметам природы), отрицание идейных, практических, декоративных функций искусства, признаков эстетической привлекательности, пластической красоты, изящества, совершенства. «Неонигилистическая» концепция: базирование на новейшей логике, лингвистике, гносеологии, информатике; отрицание здравого смысла, закономерностей, практического опыта.

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

Культурно-исторический метод: условность понятия. Философские корни культурно-исторического взгляда (Гегель). Методология позитивизма (роль среды, эволюционизм, «генетический» метод, «органическая» теория). Культура как совокупность проявлений человеческой деятельности (её материальный и духовный аспект). Проблема аналогий явлениям искусства в других областях культуры (культурные параллели).

И.Тэн: личность и творчество как продукт внешних влияний (среда, раса и конкретная стадия развития). Э. Фромантен: эмоциональный психологизм романтической критики в сочетании с позитивистским социологизмом (элементы эссеизма – жанр путевых заметок).

Я. Буркхардт: история искусства в контексте истории культуры (культура как специфический и автономный элемент всеобщей истории). История искусства как история «вечных констант» (движущие силы истории искусства – заказчики, донаторы, стилистическая традиция, технические условия и решение постоянно возникающих в связи с ними задач).

Развитие архитектуроведения: сравнительная анатомия как методологическая парадигма. Поиск первичной типологии. Проблема происхождения художественных форм: интерес к прикладному искусству, ремеслу. Границы культурно-исторического подхода. Культурологическая парадигма (история идей и история ментальности) как современный вариант культурно-исторического метода.

Тема 10. Методы первичной обработки художественного памятника. Археология искусства

Искусствоведческие аспекты истории искусства. Материальный и филологический уровни истории искусства как науки. Памятник искусства – исторический источник. Понятие первичного и вторичного источника применительно к материалу истории искусства. Работа с источниками: основные этапы и принципы. Два способа отбора источников (область интересов историка и проблемная область). Знаток и любитель: происхождение и смысл понятий. Эмпирическая и интуитивная природа атрибутивной деятельности. Манера, вкус и стиль: происхождение и взаимоотношение понятий. История искусства с точки зрения знатока (примат памятника,

Выставочная деятельность. Потребности художественного рынка.

Особенности знаточеской практики (сходство со сравнительной анатомией и криминалистикой – метод художественной аутопсии как альтернатива культурно-историческому подходу).

Тема 11. Морфология искусства. Формально-стилистический метод

Основные значения термина «форма» (от античности до Гегеля). Форма и материя: форма и содержание (смысл различения данных оппозиций и соотносительный характер подобных понятий). Зрительное восприятие и проблема формы (история искусства как история зрения). Произведение искусства – художественная форма реализованных потребностей представления (независимая деятельность человеческого духа, формирующая вторую реальность, особый мир визуального).

Формально-стилистический метод Г.Вёльфлина (1864-1945). История искусства – история художественных установок и «образных форм».

Задача герменевтики искусства – интерпретация известных фактов в свете современных потребностей человека).

В.Воррингер. Абстрагирование от природы как первичная и универсальная психическая потребность, не дающая удовлетворяться внешней реальностью. Истоки теории Воррингера апологонического и дионисийского начала. Т.Хетцер (1890-1946): понятие образного мотива и образной конфигурации (уровни целостной организации произведения). Цветовые отношения и характерология формы. Связь формы с темпераментом художника (классика, романтики, реалисты). Художественное единство как сверхстилевое качество высшего порядка.

Й.Гантнер (1896-1988): от художественного творения к художественному творчеству. Формально-стилистическая концепция П.Франкля (1878-1962): религиозно-метафизические основы стилевых явлений. Три исторических стиля (предклассический-классический-постклассический) в сочетании с двумя стилистическими модусами (стиль ставший и стиль становящийся). Типология стилевых явлений (стили фигуративный,

реляционный, соединяющий, индивидуальный, гармонизирующий, ординальный, материальный).

Тема 12. Венская школа искусствознания

Традиция и специфика венского искусствознания. Формальный метод венской школы в его становлении и развитии. Ранние представители: Р.Эйтельберг фон Эдельберг (1817-1885) и М. Таузинг (1835-1884).

Фр. Викгоф: соединение источниковедческих подходов и метода Морелли, жанр историко-художественного комментария. Стилистические особенности произведения искусства как результат воздействия «художественной воли» (особенности этого понятия и основные оттенки его значения). Языковые аналогии в искусстве (исторический стиль как «художественная грамматика»).

М.Дворжак (1874-1921): «история искусства как история духа» (преодоление материалистических тенденций культурно-исторического подхода). История искусства как единство динамических противоположностей (система идеалов и встреча с реальностью).

Место и значение работ Ю.фон Шлоссера. Интерес к пограничным областям истории искусства и внехудожественным выходам художественной деятельности (домусейные формы бытования искусства, в том числе и культовые).

Й.Стржиговский: «оборотная сторона» венской традиции. Расовая теория в понимании Стржиговского (отрицание роли германства, рассматриваемого в обширном контексте «северного искусства», «расизм без нацизма»). Х.Титце (1880-1954) методолог истории искусства («Методы истории искусства», 1913).

Д.Фрай. Особенности методологических взглядов (крайняя форма венской междисциплинарности в сочетании с документализмом фон Шлоссера, формализмом Дворжака и идеологизмом Стржиговского).

М.Шапиро: американский вариант венского формализма (влияние А.Ригля), круг интересов – поздняя античность, средние века, XX век, минуя всю классическую традицию. Марксистские увлечения и их преодоление через иконологию семиотические ресурсы искусствознания.

Тема 13. Традиции французского и английского формализма

Характерные моменты в развитии французского формализма (форма – преимущественно эмоционально-чувственное, а не визуально-интеллектуальное начало). Причины его отставания от немецкого формального метода.

Э.Фор. Витальная концепция истории художественных форм: «великий ритм» сил инстинкта и сил духа. Концепция истории искусства (неоклассицизм и игнорирование барокко).

А.-Ж.Фоссийон. Вневременной и вневличностный характер творчества (история как переменная величина, а не константа искусства). Формально-стилистическое истолкование иконографии как вариации изобразительных средств.

Английский формализм. Р. Фрай как живописец и организатор художественной жизни. Художественная форма как средство воздействия на зрителя. Качество как характеристика восприимчивости художника и зрителя в едином пространстве эстетического целого.

К. Белл (1881-1964). Иррелевантность значимой формы по отношению к истории (понимание произведения искусства как индикатора и симптома конкретной эпохи предполагает антихудожественный подход). Искусство как средство выхода из мира действительности в мир эстетической экзальтации. Значимая форма как предмет критики со стороны иконологии.

Г.Рид (1893-1968): поэт, критик и анархист. Английский имажизм.

Современный формальный подход (неоформализм) как морфология визуальной образности. Дж.Кублер: историческая морфология вне значения и образа. Неуловимость

стиля в реальном историческом существовании вещей. Методология истории искусства как экзистенциальная дилемма бытия и смысла.

Структурализм как вариант формализма. Методологические аспекты теории анаморфизма (межвидовая динамика художественной экспрессии и способы её анализа).

Формально-стилистический метод в отечественном искусствознании.

Тема 14. Структурный анализ искусствознания

Предпосылки в развитии психологии и лингвистики. Пражский лингвистический кружок. Фонология. «Русский формализм» в литературоведении. Я.Мукаржовский.

Примат отдельного творения как индивидуального целого. Структура как система отношений составляющих элементов. Французский «лингвистический структурализм» и его представители (К.Леви-Стросс, Р.Барт, М.Фуко). Понятие «структуралистской деятельности». Структурализм как «трагическое видение» (Л.Гольдман).

Г.Янтцен (1881-1967) – переходная фигура от формализма к структурализму. Влияние феноменологии и экзистенциализма.

Х.Зедльмайр (1896-1984): опыт концептуального синкретизма в контексте истории искусства. Основные понятия его структурного анализа: структура-гештальт как наглядный характер (синхронический аспект), критическая форма (кризисные и негативные явления в истории искусства, понятой как история культа истинного и ложного).

Структурный анализ в интерпретации О.Пэхта (1902-1989), К.Свободы (1889-1977), Фр.Навотны. Пределы структурного анализа (соблазн онтологизации) и опыт преодоления (через нравственно-экзистенциалистскую, в том числе и религиозную критику современной культурной и антропологической ситуации). Традиция структурализма в отечественной науке об искусстве (Алпатов, Брунов). Современное состояние структурного подхода (отсутствие «чистого» структурализма в истории искусства как науки). Постструктуралистская парадигма.

Тема 15. Иконография – первичная форма смыслового подхода к искусству

Иконография – первичная форма смыслового подхода к искусству. Предметное (буквальное) значение как исток иконографического подхода. Иконография – преимущественный метод изучения средневекового искусства. Общая структура канона в религиозном искусстве (понятие нерукотворного образа, первообраза, извода, отношение копия/образец). Иконография и культ (роль богослужебных текстов как источников значения; взаимосвязь ритуала и композиционной сценографии через духовный театр).

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

Традиция «церковной археологии». Начало иконографического метода в рамках истории искусства: А.-Н.Дидрон. Виктор Гюго («Собор Парижской Богоматери»).

А.Шпрингер: всеобщая история, а не знаточество и не история культуры – ключ к пониманию искусства, начало научной иконографии как источниковедческой вспомогательной дисциплины.

Э.Маль: методологические аспекты (иконаграфия как поиск литературных источников). Дидактика и проповедь средневекового искусства. Poleмика Маля и Зауэра о роли, значении и месте текстуальных источников и их оценке.

А.Грабарь: неоплатонические корни христианского символизма.

Р.Краутхаймер: архитектура – возведенное сообщение (значение отношений копия-образец в истории архитектуры, архитектурная типология – эквивалент иконописного канона и критерии рецепции архитектурных образцов различными эпохами; архитектура – визуальная риторика и средство интеллектуально-духовного созерцания).

Изучение древнерусской живописи и отечественная иконографическая школа. Начало изучения древнерусского искусства. А.С.Уваров: народно-поэтические корни христианского символизма – интуитивная доступность, иллюстративность смысла.

Ф.И.Буслаев: сочетание филологии и истории культуры. Общее понятие развития христианского искусства (постепенное упрощение и вырождение античного наследия к концу средних веков). Христианское искусство – символическое толкование Писания.

Н.П.Кондаков (1844-1925). Понятие иконографического процесса как альтернативы формально-стилистической истории искусства. Древнерусское искусство как продолжение византийской традиции: идея непрерывного преемства.

Н.В.Покровский: роль литургики и богословия в расширении иконографического метода.

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

Иконология – попытка синтеза формализма и культурно-исторического метода. Происхождение термина «иконология» Ч. Рипа. А.Варбург: отрицание автономности художественных явлений. Скрытые символические протоформулы: выход в сферу иррационального, действующего на сознание посредством иконографических мотивов (истолкование через привлечение внехудожественных источников).

Э.Панофски: критика вельфлиновского постулата «двух корней стиля». Соединение истории и теории искусства в искусствознании как науке об интерпретации.

Э.Винд (1900-1971). «Эксперимент и метафизика», 1934. «Языческие мистерии в эпоху Возрождения», 1958. «Религиозный символизм у Микеланджело: Сикстинская капелла», 2000.

Э.Гомбрих (1909-2001). «История искусства», 1950. «Искусство и иллюзия», 1960.

Я.Бялостоцкий (1921-1988). «Пять веков мысли об искусстве», 1959. «Стиль и иконография», 1966.

Иконология в понимании Г.Зедльмайра и В.Хофманна: иконология – свойство самого произведения.

Герменевтика П.Рикёра и история искусства. Традиция литературно-теологической экзегетики и уровни интерпретаций (буквальный, исторический, аллегорический, аналогический).

Тема 17. Семиотика – объяснительная методика знаков и значения

Семиотика – наука о знаках и значении. Структура семиотического знания (синтаксис, семантика, прагматика). Основные понятия семиотики: сообщение, код, двойная структура знака (означающее и означаемое). Иконический знак, его структура (коды визуального восприятия, ментального узнавания, художественного воспроизведения) и проблема его анализа.

Сообщение и текст. Проблема анализа художественного текста. Виды сообщений. Проблема интерпретации смыслопорождения. Нарративные аспекты искусства. Семиотический метаязык и искусствоведческая традиция. История искусств М.Фуко, Р.Барта (семиотическая интерпретация фотографии и проблема мимезиса в семиотике). У.Эко: семиотика архитектуры, понятие экзистенциала как первичного элемента архитектурного синтаксиса.

Отечественная семиотическая традиция. «Тартуская школа» и искусствознание. Ю.Лотман. Постструктуралистские подходы.

В.Хофманн: схемы мирской иконографии как художественной фиксации структур антропологического мирозерцания и мироустройства. Тезис полифокальности интерпретации искусства.

Г.Бельтинг: проект дисциплины – альтернативы искусствознанию телесность как объект и средство интерпретации.

Тема 18. Итоговая лекция

Предмет историографии и методологии истории искусства. Развитие истории искусства Древнего мира и античности. История искусства в произведениях хронистов средневековой Европы. Антропоцентризм истории искусства эпохи Возрождения. Наукоцентризм исследования искусства эпохи Нового времени.

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

Становление истории искусства в качестве самостоятельной научной дисциплины.

Методология истории искусства в XX – начале XXI веков. Позитивизм и культурно-историческая школа в истории искусства. Методы первичной обработки художественного памятника. Археология искусства.

Морфология искусства. Формально-стилистический метод. Венская школа искусствознания. Традиции французского и английского формализма.

Структурный анализ искусствознания. Иконография – первичная форма смыслового подхода к искусству. Иконологический метод – синтез формализма и культурно-исторического метода. Семиотика – объяснительная методика знаков и значения.

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].

7.2. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Предмет историографии и методологии истории искусства.
2. Историографическая мысль Древнего мира и античности.
3. Представление об искусстве в эпоху Средневековья.
4. Представители эпохи Возрождения об истории искусства.
5. Подходы к изучению истории искусства Западной Европы XVII-XVIII веков.
6. Методология истории искусства Западной Европы XIX века.
7. Современная историографическая мысль XX-начала XXI в.в.
8. Теоретические основы формально-стилистического метода (морфология искусства).
9. Историческая грамматика изобразительного искусства А.Ригля.
10. История искусств как история духа М.Дворжака.
11. Метод антиклассицизма Й.Стржиговского.
12. Теоретические основы структурного подхода в истории искусства.
13. Отечественная иконографическая школа (А.С.Уваров, Н.П.Кондаков, Н.В.Покровский).
14. Особенности иконологического метода.
15. Иконологическая интерпретация Э.Панофски.
16. Французские литераторы об искусстве (Валери Пруст, Бонфуа).
17. Социологический метод в искусствознании (А.Хаузер, Фр.Анталь).
18. Особенности религиозного взгляда на искусство.
19. Теория искусства и методология искусствознания.
20. Современные отечественные подходы к изучению истории искусства.

7.3. ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Обозначьте предмет историографии и методологии истории искусства.
2. Проследите развитие историографической мысли Древнего мира и античности.
3. Выделите особенности представлений развития истории искусства в эпоху Средневековья.
4. Дайте анализ проблематики истории искусства в эпоху Возрождения.
5. Определите взаимосвязь деятельности представителей искусства эпохи Возрождения и разработки методологических вопросов развития искусства.
6. Охарактеризуйте особенности западноевропейской историографической мысли XVII-XVIII веков.
7. Обозначьте характерные особенности историографии Западной Европы XIX века.
8. Определите отличия современной историографической мысли XX-начала XXI в.в. от предшествующих подходов к изучению истории искусства.
9. Проследите генезис отечественных подходов в изучении истории искусства.
10. Проанализируйте теоретические основы формально-стилистического метода (морфология искусства).
11. Выделите теоретические основы формально-стилистического метода (морфология искусства).
12. Проанализируйте теоретические основы структурного подхода в истории искусства.
13. Охарактеризуйте историческую грамматику изобразительного искусства А.Ригля.
14. Проследите теорию развития истории искусства как историю духа М.Дворжака.
15. Проанализируйте метод антиклассицизма Й.Стржиговского
16. Отечественная иконографическая школа (А.С.Уваров, Н.П.Кондаков, Н.В.Покровский).
17. Выделите основные черты иконологической интерпретации Э.Панофски.
18. Определите общие и различные черты английской и французской школ историографии.
19. Французские литераторы об искусстве (Валери, Пруст, Бонфуа).
20. Охарактеризуйте социологический метод в искусствознании (А.Хаузер, Фр.Анталь).
21. Выделите особенности религиозного взгляда на искусство.
22. Теория искусства и методология искусствознания.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Историография и методология истории искусства» осуществляется студентами в ходе прослушивания лекций, участия в семинарских занятиях, а также посредством самостоятельной работы с рекомендованной литературой.

В рамках лекционного курса материал излагается в соответствии с рабочей программой. При этом преподаватель подробно останавливается на концептуальных темах курса, а также темах, вызывающих у студентов затруднение при изучении. В ходе проведения лекции студенты конспектируют материал, излагаемый преподавателем, записывая подробно базовые определения и понятия.

В ходе проведения семинарских занятий студенты отвечают на вопросы, вынесенные в план семинарского занятия. Помимо устной работы, проводится защита рефератов по теме семинарского занятия, сопровождающаяся его обсуждением и оценением. В ходе семинарского занятия может быть проведено пилотное тестирование, предполагающее выявление уровня знаний по пройденному материалу. Также большое внимание на семинарских занятиях уделяется практико-ориентированным заданиям: изучение студентами своих индивидуальных особенностей и склонностей к выбору стратегий поведения в конфликтных ситуациях; моделирование и разрешение конфликтных ситуаций; разбор конфликтных ситуаций и возможных способов их урегулирования.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Семинарские занятия	Кейс-метод (разбор конкретных ситуаций), дискуссии, коллективное решение творческих задач, ролевая игра

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
зачтено	Студент глубоко и в полном объеме владеет программным материалом. Грамотно, исчерпывающе и логично его излагает в устной или письменной форме. При этом знает рекомендованную литературу, проявляет творческий подход в ответах на вопросы и правильно обосновывает принятые решения, хорошо владеет умениями и навыками при выполнении практических задач по анализу и моделированию разрешения конфликтов на различных стадиях и в различных ситуациях.
не зачтено	Студент не знает значительной части программного материала. При этом допускает принципиальные ошибки в доказательствах, в трактовке понятий и категорий, проявляет низкую культуру знаний, не владеет основными умениями и навыками при выполнении практических задач. Студент отказывается от ответов на дополнительные вопросы. Демонстрирует слабое понимание значения и сути конфликта в социальных отношениях, затрудняется при выборе стратегий урегулирования конфликтов.
Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
отлично	Студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала, свободно выполняет предусмотренные программой задания; если он усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной в программе; проявляет творческие способности в интерпретации учебного материала, свободно владеет специальной терминологией;
хорошо	Студент обнаруживает хорошее знание учебно-программного материала, успешно выполняет предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу по курсу, без затруднений излагает материал в устной речи, владеет специальной терминологией
удовлетворительно	Студент обнаруживает знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы в вузе; справляется с выполнением предусмотренных программой заданий; знаком с основной литературой, рекомендованной программой; с незначительными затруднениями устно излагает материал. Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим ошибки в ответе на зачете и при выполнении заданий, но обладающим необходимыми знаниями для их исправления под руководством преподавателя
неудовлетворительно	Студент обнаружил пробелы в знаниях основного программного материала, допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, затрудняется в устном изложении материала, не владеет специальной (по данной дисциплине) и плохо владеет общенаучной терминологией.

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРА

Основная литература

1. [Айсманн К. Цифровая фотография. — СПб. : ООО "ДиаСофтЮП", 2005. — 640 с.](#)
2. [Античность в европейской живописи XV-начала XX веков. — М. : Советский художник, 1984. — 161 с. : ил.](#)
3. [Белик А. А. Культурология. Антропологические теории культур. — М. : Российский гос. гуманитар. — 1999.- 171 с.](#)
4. [Берестовская Д. С. Культурология. — Симферополь : Бизнес-Информ, 2003. — 392 с.](#)
5. [Беньямин В. Краткая история фотографии. — б. м. : ООО "АдМаргинем Пресс", 2013.—114с.](#)
6. [Дагдлиян К. Т. Декоративная композиция. — Ростов н/Д : Феникс, 2010. — 312 с.](#)
7. [Ильина Т. В. История искусств Отечественное искусство. — М. : Высшая школа, 2007. — 407 с](#)
8. [Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство. — М. : Высшая школа, 2002. — 368 с](#)
9. [Искусство: живопись, скульптура, архитектура, графика. — М. : Просвещение, 1987. — 290 с.](#)
10. [История русского искусства. — М. : Изобр. искусство, 1987. — 396 с.](#)
11. [Ким М. Н. Основы творческой деятельности журналиста : учебник / М. Н. Ким. — СПб. : Питер, 2011. — 400 с.](#)
12. [Мировая художественная культура. XX век. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с. :Азбука-классика, 2005. — 368 с. : ил.](#)
13. [Мировая художественная культура. XIX век. Изобразительное искусство, музыка и театр. — СПб. : Питер, 2008. — 464 с.](#)
14. [Музыка и телевидение. — М. : Советский композитор, 1978. — 255 с.](#)
15. [Онеггер А. О музыкальном искусстве. — Л. : Музыка, 1979. — 264 с.](#)
16. [Разаков В. Х. Художественная культура XX века. — Волгоград : Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 1999. — 140 с.](#)
17. [Русский драматический театр. — М. : Просвещение, 1976. — 382 с.](#)
18. [Уварова Е. Д. Эстрадный театр. — М. : Искусство, 1983. — 320 с..](#)
19. [Фомин А. В. Общий курс фотографии. — М. : Легпромбытиздат, 1987. — 256 с.](#)
20. [Харди У. Путеводитель по стилю ар нуво. — М. : Радуга, 1999. — 128 с.](#)
21. [Ядловский А. И. Цифровое фото. Полный курс / А. Н. Ядловский. — М. : АСТ, 2005. — 304 с](#)
22. [Цветовая гармония интерьера. — \[б. м.\] : Ниола 21-й век. — 124 с.](#)
23. [Элементы дизайна. Развитие дизайна и элементов стиля от Ренессанса до Постмодернизма. — М. : ООО Магма", 2004. — 522 с.](#)

Дополнительная литература:

1. [Алянский Ю. Театральные легенды. - М. : Всероссийское театральное общество, 1973. — 304 с.](#)
2. [Анализ. Концепции. Критика. — Л. : Музыка, 1977. — 189 с.](#)
3. [Балет. Танец. Хореография: краткий словарь танцевальных терминов и понятий.—СПб.:Лань,2011.—624с.](#)
4. [Античные мифы в мировом искусстве. — СПб.; Ростов н/Д : Кристалл; Феникс, 2003. — 96 с.](#)

5. Большая иллюстрированная энциклопедия истории искусств. - М. : Махаон, 2007. — 512 с
6. Борзова Е. П. История мировой культуры. — СПб. : Лань, 2007. — 672 с.
7. Галерея искусств. — К. : София-А, 2008. — 31 с.
8. Гривнина А.С. Искусство XVII века в Западной Европе. — М. : Искусство, 1964. — 85 с.
9. Гривнина А.С. Искусство XVIII века в Западной Европе. — М. : Искусство, 1963. — 72 с.
10. Горяинова О.В. Аппликация на ткани. — Ростов н/Д : Феникс, 2006. — 187 с.
11. Гофман А. Б. Мода и люди. — СПб. : Питер, 2004. — 208 с.
12. Встречи с прошлым. — М. : Советская Россия, 1970. — 382 с.
13. Егоров В. В. Телевидение: страницы истории. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 202 с
14. Ермилов А. Живой репортаж. — М. : Аспект Пресс, 2010. — 112 с.
15. Зверева Н. В. Прямой эфир: В кадре и за кадром. — М. : Альпина нон-фикшн, 2012. — 239 с.
16. Ильина Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия. — М. : Юрайт, 2010. — 473 с.
17. История зарубежного искусства. — М. : Изобраз. искусство, 1983. — 488 с.
18. История искусств зарубежных стран. — М. : Академия художеств СССР, 1962. — 399 с.
19. История искусств зарубежных стран: первобытное общество. Древний Восток. Античность. — М. : Изобраз. искусство, 1981. — 384 с. : ил.
20. История искусства зарубежных стран XVII-XVIII веков. — М. : Изобраз. искусство, 1988. — 512 с.
21. Кино. — М. : Сов. энциклопедия, 1987. — 640 с.
22. Колпинский Ю. Д. Древняя Греция: образ человека в искусстве. — М. : Искусство, 1939. — 113
23. Искусство христианского мира. — М. : ПСТГУ, 2012. — 431 с
24. Кемарская И. Н. Телевизионный редактор. — М. : Аспект Пресс, 2007. — 191 с.
25. 90-е. Кино, которое мы потеряли. — М. : Зебра Е, 2007. — 256 с. : ил., 16 с.
26. Коляда М. Г. Удивительные факты из истории литературы и искусства. — Донецк: БАО, 2007. — 320 с.
27. Любимов Л. Д. Искусство Западной Европы. — М. : АСТ; Астрель, 2003. — 140 с.
28. Леонтьева Г. К. Питомцы муз. Книга о русских зодчих, ваятелях и живописцах первой половины 19 века. — Л. : Искусство, 1968. — 158 с.
29. Любимый цирк. — М. : Искусство, 1974. — 352 с. Мир фотографии. — М. : Планета, 1989. — 239 с.
30. Музыка и жизнь. — М. : Сов. композитор, 1973. — 253 с.
31. Музыка и поэзия. — М. : Музыка, 1986. — 63 с. Музыка наших дней. — М. : Аванта+, 2002. — 432 с.
32. Музыка советского оцирка. — М. : Сов. композитор, 1982. — 295 с.
33. Ниссельштраус Ц. Г. Искусство Западной Европы в средние века. — М. : Искусство, 1964. — 194 с.
34. Полевой В. М. Двадцатый век. Изобразительное искусство и архитектура стран и народов мира. — М. : Сов. художник, 1989. — 452 с.
35. 500 фильмов, изменивших мир. — М. : Новости, 2006. — 431 с.

36. Раздольская В. Европейское искусство XIX века. Классицизм, романтизм. — СПб : А
37. Фриман М. **Свет и освещение в цифровой фотографии.** — М. : Добрая книга, 2012.—224с.
38. Фокина Л. В. История декоративно-прикладного искусства. — Ростов н/Д : Феникс, 2009.—239с.
39. Цирк : Маленькая энциклопедия. — М. : Советская энциклопедия, 1979. — 448 с.
40. Ширман Р. **Алхимия режиссуры.**—С.71-76.
41. Шмаль А.Н. Актер Теург как человек, в котором творит бог. — С.172-180
42. Энциклопедия ремесел, рукоделия, искусства и живописи. — М. : АСТ; Астрель, 2010.—304с.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Лекционные аудитории для проведения интерактивных лекций: затемнение на окнах, мультимедийный видеопроектор, экран настенный или компьютерный класс.

Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся: мультимедийный видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office; Word, Excel, PowerPoint и др.

10. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

21. Предмет историографии и методологии истории искусства.
22. Историографическая мысль Древнего мира и античности.
23. Представление об искусстве в эпоху Средневековья.
24. Представители эпохи Возрождения об истории искусства.
25. Подходы к изучению истории искусства Западной Европы XVII-XVIII веков.
26. Методология истории искусства Западной Европы XIX века.
27. Современная историографическая мысль XX-начала XXI в.в.
28. Теоретические основы формально-стилистического метода (морфология искусства).
29. Историческая грамматика изобразительного искусства А.Ригля.
30. История искусств как история духа М.Дворжака.
31. Метод антиклассицизма Й.Стржиговского.
32. Теоретические основы структурного подхода в истории искусства.
33. Отечественная иконографическая школа (А.С.Уваров, Н.П.Кондаков, Н.В.Покровский).
34. Особенности иконологического метода.
35. Иконологическая интерпретация Э.Панофски.
36. Французские литераторы об искусстве (Валери Пруст, Бонфуа).
37. Социологический метод в искусствознании (А.Хаузер, Фр.Анталь).
38. Особенности религиозного взгляда на искусство.
39. Теория искусства и методология искусствознания.
20. Современные отечественные подходы к изучению истории искусства.

