Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Слапухин Виктор Валерьевич
Должность: Проректор по учебной работе и стратегическому развитию образовательной деятельности
Дата подписания: 18.01.2025 10:08:03
Уникальный программный ключ:
b5849c67ab30ca0d5f34d5421b7a80ccb87b3ac0

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.1. ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		1
Семестр		1,2

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	Киреева Н.И.	к.ф.н.	доцент	профессор
2	Истории искусств и гуманитарных наук	Ганцева Н.Н.	к.ф.н.		доцент

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины:

Современная ситуация в обществе предъявляет растущие требования к общему кругозору научных кадров, к уровню их теоретической и методологической подготовки. В этой связи философская подготовка молодых ученых, овладение ими минимумом знаний по истории и философии науки являются важнейшим условием их творческого роста и успешной научной работы.

Философская подготовка аспирантов и соискателей Университета осуществляется на основе действующей программы для аспирантов нефилософских специальностей, доработанной с учетом современных социальных реалий.

Цель изучения дисциплины состоит: в углублении общетеоретических знаний и повышении методологической культуры аспирантов, имеющих высшее образование и готовящихся к самостоятельной научной деятельности; совершенствовании гуманитарного образования аспирантов, формировании у них способностей к творчеству и активной позиции в профессиональной деятельности.

Объект изучения учебной дисциплины — наука как общественное явление, социальный институт и система теоретических знаний об эволюции человека, природы и общества.

Предмет изучения учебной дисциплины — познание общих закономерностей, познавательных и ценностных ориентиров становления и развития науки как общественного явления, всей системы наук в историческом процессе и определение философско-методологических основ их функционирования в современных условиях.

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Освоение знаний в области философии науки как таковой и искусствоведения в частности; знание содержания основных методов современной науки, принципов формирования научных гипотез и критерии выбора теорий, формирования понимания сущности научного познания и соотношения науки с другими областями культуры; создание философского образа современной науки; подготовка к восприятию материала различных наук для использования в конкретной области исследования.

Дисциплина «История и философия науки» состоит из 3 разделов: История науки, Философия науки (общие проблемы), Философия социально-гуманитарных наук.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу (подготовку к написанию и написание реферата). Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины аспиранты выполняют тестирование и реферат.

Форма промежуточной аттестации по итогам 1 семестра — зачет. В конце второго семестра — кандидатский экзамен по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством науки и высшего образования РФ. Кандидатский экзамен принимается комиссией.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине в форме зачета носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации — оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации (зачет).

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.1. История и философия науки входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) учебного плана и изучается в 1 и 2 семестрах.

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ /216 часов

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	72	2

Практические занятия, семинары	—	—
Самостоятельная работа	126	3,5
Контроль	18	0,5
Всего	216	6,0

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области философии и истории науки, сформированные предыдущими уровнями высшего образования.

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП ВО и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Иностранный язык (английский)/ Русский язык как иностранный, Теория и методология искусствознания, Методология ведения диссертационного исследования и научно-исследовательской работы.

Дисциплина «История и философия науки» служит основой для:

— Специальная дисциплина. Проблемы современного дизайна (теория и методология)
— Актуальные проблемы художественного анализа;
— Педагогика творчества;
— Инновационные направления художественного и проектного творчества;
— Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	**Раздел I. История науки** Тема 1-4	**1**	**54**	**18**	**—**	**36**	Тестовые задания - **Блок А1** Контрольные вопросы
1.1	Тема 1. Предмет и проблематика «Истории и философии науки»	1	8	2	—	6	Тестовые задания - **Блок А1** Контрольные вопросы
1.2	Тема 2. «Протонаука»: история и основные модели развития	1	14	4	—	10	Тестовые задания - **Блок А1** Контрольные вопросы
1.3	Тема 3. Исторические и духовные основания развития науки в XVII – XVIII вв.	1	16	6	—	10	Тестовые задания - **Блок А1** Контрольные вопросы

1.4	Тема 4. Факторы развития науки в XIX – XXI вв.	1	16	6	—	10	Тестовые задания - **Блок А1** Контрольные вопросы
2	**Раздел II. Философия науки (общие проблемы) Тема 5-7**	**1**	**54**	**18**	**—**	**36**	Тестовые задания- **Блок В1** Контрольные вопросы
2.1	Тема 5. Предмет и основные концепции современной философии науки	1	18	6	—	12	Тестовые задания- **Блок В1** Контрольные вопросы
2.2	Тема 6. Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации	1	18	6	—	12	Тестовые задания- **Блок В1** Контрольные вопросы
2.3	Тема 7. Содержание и структура научного знания	1	18	6	—	12	Тестовые задания- **Блок В1** Контрольные вопросы
	Итого 1 семестр Форма аттестации (зачет)		**108**	**36**	**—**	**72**	Вопросы к зачету - **Блок С-1.**
2	**Раздел II. Философия науки (общие проблемы) Тема 8-9**	**2**	**26**	**8**	**—**	**18**	Тестовые задания- **Блок А2** Контрольные вопросы
2.4	Тема 8. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности	2	12	4	—	8	Тестовые задания- **Блок А2** Контрольные вопросы
2.5	Тема 9. Наука как социальный институт	2	14	4	—	10	Тестовые задания- **Блок А2** Контрольные вопросы
3	**Раздел III. Философия социально-гуманитарных наук**	**2**	**64**	**28**	**—**	**36**	Реферат- **Блок В2**
3.1	Тема 10. Возникновение и развитие социально-гуманитарных наук в социокультурном контексте	2	10	4	—	6	Реферат- **Блок В2**
3.2	Тема 11. Специфика объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного познания	2	12	6	—	6	Реферат- **Блок В2**
3.3	Тема 12. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании	2	14	6	—	8	Реферат- **Блок В2**
3.4	Тема 13. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках	2	14	6	—	8	Реферат- **Блок В2**
3.5	Тема 14. Искусствоведение в системе наук	2	14	6	—	8	Реферат- **Блок В2**
	Форма аттестации- Экзамен (кандидатский минимум)		**18**			**18**	Вопросы к экзамену. **Блок С-2**
	Итого 2 семестр		**108**	**36**	**—**	**72**	

	ИТОГО		**216**	**72**	**—**	**144**	

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ НАУКИ

Тема 1. Предмет и проблематика «Истории и философии науки»

Изучение курса «Истории и философии науки» как важная часть профессиональной мировоззренческой и методологчиеской подготовки аспирантов. Возрастание потребности в рефлексии по отношению к истории и фундаментальным основаниям науки в современном мире. Концепции соотношения науки и философии. Ценность научной рациональности. Наука и искусство. Предпосылки формирования философии науки в мире и в России. Сложение философии науки как специализированной области исследования и самостоятельной учебно-научной дисциплины. Предмет и основные проблемы «Истории и философии науки».

Тема 2. «Протонаука»: история и основные модели развития

Основные концептуальные направления истории науки: социально-производственная, когнитивно-логического типа, гуманистическая.

Особенности становления первоначальных форм науки в Древнем Египте, Индии, Китае, Древней Греции и Риме. Философия и наука как единое целое. Космоцентризм в научной мысли Древнего Востока и античного мира.

Проблема первоначал бытия в философии и науке Древнего мира. Естественно-научные идеи мыслителей милетской школы. Пифагор и пифагоризм. Элейская школа. Соотношение «истины» и «мнения» в учении Парменида.

Возникновение атомистических взглядов в науке античного мира. Сократовский метод познания. Значение идей Аристотеля для становления естественно-научной картины мира. Логика как инструмент философии и науки.

Традиции и особенности развития науки в эпоху Средневековья. Характерные черты средневековой науки: теоцентризм и схоластика. Наука и религия. Гармония веры и знания в учении Ф. Аквинского. Особенности научных изысканий в условиях господства концепции двойственной истины. Роль религиозных учреждений и институтов в просвещении населения и познавательной деятельности. Возникновение первых университетов в Европе. Становление науки о движении. Роджер Бэкон о началах движения и роли опыта в поисках истины. Идеи Логоса в трудах Пьера Абеляра. Уильям Оккам. Смысл ″правила бритвы″. Доказательная наука и опыт. Проблема природы и ее свойств в научных изысканиях мыслителей России. Иррационализм Иоанна Богослова и Григория Нисского. Научные идеи в трудах восточных мыслителей (Ибн Юнис, Абу Бакр, Ибн Сина и др.). Значение научных идей эпохи Средневековья.

Основные тенденции развития научной мысли в эпоху Возрождения. Европейское Возрождение и новые научные концепции. XVI-XVII века как время рождения современной науки. Антисхоластические взгляды в трудах Дж. Бруно, Г. Галилей, А. Везалия, У. Гарвея и др.

Проблема природы и ее атрибутов в философии и науке эпохи Возрождения. Эволюция представлений о мире и изменение моделей природы. Идеи движения, многообразия и бесконечности вселенной. Гелиоцентрическая система Коперника и ее влияние на создание научной картины мира. Становление механики и экспериментального естествознания, развитие математики, астрономии, физики. Вклад И. Ньютона в создание фундаментальной науки. Гуманистические тенденции в трудах мыслителей эпохи Возрождения.

Тема 3. Исторические и духовные основания развития науки в XVII-XVIII веках

Тенденции развития научной мысли в XVII-XVIII века. Усиление статуса науки. Становление науки как социально-организованного института. Ф. Бэкон, Р. Декарт, Б. Спиноза, К. Линей, П. Гасенди, М. Ломоносов и др. о проблемах и перспективах науки Нового времени.

Развитие теоретико-познавательных функций науки. Проблема возможностей, границ и методов научного познания. Роль метафизического (механистического) метода мышления в науке XVII-XVIII в.в. Космогоническая гипотеза И. Канта, его идеи об основных видах и ступенях познания мироздания.

Основные достижения естественных наук в XVII-XVIII в. в. Разработка новых концепций природы и ее фундаментальных свойств. Бурное развитие эмпирических исследований.

Исследование человека, его анатомии, психологии и мышления как одна из центральных проблем науки XVII-XVIII веков. Проблема человека и общества в трудах мыслителей России. Т. Гоббс, Д. Локк о государстве и его назначении. Влияние науки на социальный и технический прогресс общества в XVII-XVIII века.

Культурная политика в России в XVIII веке и «начало» отечественной науки.

Тема 4. Факторы развития науки в XIX-XXI в.в.

Новые достижения в естествознании, технических и гуманитарных науках XIX века. Крупные научные открытия XIX века, их влияние на создание новой научной картины мира.

Особенности неклассического периода развития науки. Разработка методологических основ теории относительности и квантовой теории. Теория относительности Эйнштейна и смена научных парадигм.

Вклад ученых России в разработку фундаментальных и прикладных проблем науки. А. Попов, К. Циолковский, И. Курчатов, А. Сахаров, С. Лебедев, Ж.. Алферов и др. Проблемы науки о человеке в трудах русских и российских мыслителей (А.И. Герцен, Н.Ф. Федоров, В.С. Соловьев, Н.А. Бердяев, Г. В. Плеханов, А.И. Опарин, В.И. Вернадский и др). Учение В.И.Вернадского о биосфере, техносфере и ноосфере и его современное значение.

Особенности постнеклассического периода развития науки. Современные процессы дифференциации и интеграции наук. Связь дисциплинарных и проблемно-ориентированных исследований. Освоение саморазвивающихся «синергетических» систем и новые стратегии научного поиска. Роль нелинейной динамики и синергетики в развитии современных представлений об исторически развивающихся системах.

Глобальный эволюционизм как синтез эволюционного и системного подходов. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира. Сближение идеалов естественно-научного и социально-гуманитарного познания. Осмысление связей социальных и внутринаучных ценностей как условие современного развития науки.

Включение социальных ценностей в процесс выбора стратегий исследовательской деятельности. Расширение этоса науки. Новые этические проблемы науки в конце XX столетия.

Основные тенденции и закономерности развития науки в условиях техногенной эры. Возрастание эвристических и прикладных возможностей современной науки. Наука и производство в XXI веке. Научно-производственные комплексы нового поколения. Развитие естественно-научных представлений о субстанциональных свойствах природы. Перспективы создания единой физической теории материального мира.

Проблема дифференциации и интеграции современной науки. Математизация и компьютеризация конкретных наук как общая тенденция научного прогресса. Вопросы моделирования мышления, создания «искусственного интеллекта».

Ориентация науки на решение глобальных проблем современности. Проблемы футурологии, будущего человека и человеческой цивилизации, вопросы экологии и предотвращения ядерной катастрофы. Обращение науки к коренным формам наследственности. Проблема клонирования человека в научной и общественной мысли.

Укрепление гуманистических традиций в науке XXI века. Разработка новых подходов к духовной деятельности человека, нового стиля мышления в науке и ее отраслях. Особенности стиля мышления научно кадров.

Раздел II. ФИЛОСОФИЯ НАУКИ
(общие проблемы)

Тема 5. Предмет и основные концепции современной философии науки

Три аспекта бытия науки: наука как знания, познавательная деятельность и как социальный институт. Современная философия науки как изучение общих закономерностей научного познания в его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте.

Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. Социологический и культурологический подходы к исследованию развития науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов научной деятельности.

Научное познание как самостоятельный вид духовной деятельности человека. Побудительные силы научного познания. Многообразие форм познания. Чувственное, рациональное и иррациональное в познавательной деятельности. Вненаучные формы познания: обыденное, религиозное, художественное. Научная рациональность, ее роль в исследовании природных и социальных процессов.

Содержание и основные проблемы научного познания. Структура научно-познавательного процесса: объект и субъект познания; предмет, цели, средства и результаты познания. Принципы и императивы научного познания.

Основные этапы научного познания. Соотношение эмпирического и теоретического познания. Особенности и формы эмпирического познания. Сущность и разновидности теоретического познания. Научные понятия и язык науки.

Тема 6. Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации

Традиционалистский и техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности. Сциентизм и антисциентизм. Ценность научной рациональности. Особенности научного познания. Наука и философия. Наука и искусство. Наука и обыденное познание. Роль науки в современном образовании и формировании личности. Функции науки в жизни общества (наука как мировоззрение, как производительная и социальная сила).

Проблема творчества в истории философии и науки. Предпосылки творческой деятельности человека. Сущность и содержание творчества. Критерии творчества. Творчество как создание нового и реализация интересов, воли и способностей личности. Структура творческого процесса. Проблема неосознанного и осознанного в творчестве. Интуиция и творчество. Условия и механизм творческой деятельности в культурологической практике.

Прогнозирование как выражение творчества. Сущность и содержание научного прогнозирования. Художественное творчество. Основные типы научного прогнозирования. Поисковое и нормативное прогнозирование. Разновидности прогнозов.

Социальный статус науки. Институциализация научной деятельности. Наука и производство в истории человечества. Влияние общества на развитие материально-технической базы научных исследований. Ориентация науки на решение актуальных производственных задач. Наука и культура общества. Наука и экономика. Наука и политическая жизнь общества. Наука и социальная сфера общественной жизни.

Взаимодействие естественных и общественных наук – важнейшая особенность современной эпохи. Взаимодействие наук и гуманитарное знание. Наука и современная система образования. Проблемы междисциплинарных взаимосвязей в науке.

Тема 7. Содержание и структура научного знания

Научное знание как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности эмпирического и теоретического языка науки.

Структура эмпирического знания. Эксперимент и наблюдение. Случайные и систематические наблюдения. Применение естественных объектов в функции приборов в систематическом наблюдении. Данные наблюдения как тип эмпирического знания. Эмпирические зависимости и эмпирические факты. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической нагруженности факта.

Структура теоретического знания. Первичные теоретические модели и законы. Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как процесс решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. Проблемы генезиса образцов. Математизация теоретического знания. Виды интерпретации математического аппарата теории.

Основания науки. Структура оснований. Идеалы и нормы исследования и их социокультурная размерность. Система идеалов и норм как схема метода деятельности Научная картина мира. Исторические формы научной картины мира. Функции научной картины мира (картина мира как онтология, как форма систематизации знания, как исследовательская программа). Операциональные основания научной картины мира. Отношение онтологических постулатов науки к мировоззренческим доминантам культуры.

Философские основания науки. Роль философских идей и принципов в обосновании научного знания. Философские идеи как эвристика научного поиска. Философское обоснование как условие включения научных знаний в культуру. Логика и методология науки. Методы научного познания и их классификация.

Научное познание как процесс постижения истины. Проблема истины в философии и науке. Теория соответствия и теория согласования. Основные свойства истины: объективность, единство абсолютного и относительного, конкретность, процессуальность. Истина, заблуждение, ложь. Истина и ценность. Особенности скептицизма и оптимизма в оценке истинности знаний. Противоположность догматизма и релятивизма, их проявление в профессиональной деятельности.

Система критериев истины. Содержание практики как критерия истины. Виды практики. Специфика эксперимента в постижении истины. Особенности и достоинства логического критерия истины. Роль строгой, непротиворечивой аргументации и доказательства в научном познании. Взаимовлияние практики и логики в познавательном процессе.

Тема 8. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности

Традиционность науки и виды научных традиций. Влияние научных традиций на процедуру и ход научного исследования. Традиционные принципы организации и систематизации научных знаний. Вербализированные и невербализированные формы научных традиций. Научные традиции и личностная уникальность творчества ученого.

Специфика и многообразие традиций в развитии различных отраслей науки. Сущность и основные разновидности новаций в науке. Новация как признак творческого характера науки. Взаимоотношение научных новаций и традиций. Преднамеренные и непреднамеренные новации. Построение новых научных теорий как высшая форма новации в науке. Новации в развитии специальных наук.

Взаимодействие традиций и возникновение нового знания. Научные революции как перестройка оснований науки. Проблемы типологии научных революций. Социокультурные предпосылки глобальных научных революций. Перестройка оснований науки и изменение смыслов мировоззренческих универсалий культуры. Прогностическая роль философского знания. Философия как генерация категориальных структур, необходимых для освоения новых типов системных объектов.

Научные революции как точки бифуркации в развитии знания. Нелинейность роста знаний. Селективная роль культурных традиций в выборе стратегий научного развития. Проблема потенциально возможных историй науки. Глобальные революции и типы научной рациональности. Историческая смена типов научной рациональности: классическая, неклассическая, постнеклассическая наука.

Тема 9. Наука как социальный институт

Различные подходы к определению социального института науки. Историческое развитие институциональных форм научной деятельности. Научные сообщества и их исторические типы (республика ученых XVII в.; научные сообщества эпохи дисциплинарно организованной науки; формирование междисциплинарных сообществ науки XX столетия). Научные школы. Подготовка научных кадров. Историческое развитие способов трансляции научных знаний (от рукописных изданий до современного компьютера). Компьютеризация науки и ее социальные последствия. Наука и культура. Проблема государственного регулирования науки и культуры.

Понятие идеала научности в построении и обосновании знаний. Эволюция классических представлений о научности знаний. Кризис позитивистских идеалов научности. Истинность, фундаментализм и редукционизм как стандарты научности знаний. Современное понимание научности знаний и его основные критерии. Ценностные аспекты научности знаний. Научность и политический интерес. Моральные и правовые аспекты научности знания.

Взаимосвязь классических идеалов научности и социокультурных условий формирования научных знаний. Специфика естественнонаучных и гуманитарных идеалов научности. Идеалы научности в разработке культурологических теорий.

Раздел III. ФИЛОСОФИЯ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК

Тема 10. Возникновение и развитие социально-гуманитарных наук в социокультурном контексте

Философия как интегральная форма научных знаний, в том числе и знаний об обществе, культуре, истории и человеке (Платон, Аристотель, Кант, Гегель, Гоббс, Локк и др.). Донаучные, ненаучные и вненаучные знания об обществе, культуре, истории и человеке. Формирование научных дисциплин социально-гуманитарного цикла: эмпирические сведения и историко-логические реконструкции.

Социокультурная обусловленность дисциплинарной структуры научного знания: наука о культуре как отражение в познании относительной самостоятельности отдельных сфер общества.

Философия как общетеоретическая и методологическая основа развития специальных отраслей гуманитарного знания. Социальная философия и ее взаимосвязь с социологией, политологией, культурологией, психологией и педагогикой. Общество и человек как основные объекты исследования социально-гуманитарного знания. Основные подходы и принципы социально-философского анализа гуманитарных проблем: социокультурный, философско-исторический, системно-структурный, функционально-деятельностный, объективно-субъективный и особенности их применения в социологических, политологических, культурологических и психолого-педагогических исследованиях.

Тема 11. Специфика объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного познания

Сходства и отличия наук о природе и наук об обществе: современные трактовки проблемы. Особенности общества и человека, его коммуникаций и духовной жизни как объектов познания: многообразие, неповторяемость, уникальность, случайность, изменчивость. Конвергенция естественно-научного и социально-гуманитарного знания в неклассической науке, эволюция и механизмы взаимодействия. Гуманизация и гуманитаризация современной культуры. Научная картина мира в социально-гуманитарных науках.

Индивидуальный субъект, его форма существования. Включенность сознания субъекта, его системы ценностей и интересов в объект исследования социально-гуманитарных наук. Личностное неявное знание субъекта. Индивидуальное и коллективное бессознательное в гуманитарном познании. Коллективный субъект, его формы существования. Научное сообщество как субъект познания. Коммуникативная рациональность.

Тема 12. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании

Оценочные суждения в науке и необходимость «ценностной нейтральности» в социальном исследовании. Принципы «логики социальных наук» К. Поппера. Роль научной картины мира, стиля научного познания, философских категорий и принципов, представлений здравого смысла в исследовательском процессе социально-гуманитарных наук. Вненаучные критерии: принципы красоты и простоты в социально-гуманитарном познании.

Социокультурное и гуманитарное содержание понятия жизни (А. Бергсон, В. Дильтей, философская антропология). Ограниченность применения естественно-научных методов, причинных схем. Познание и «переживание» жизни - основное содержание художественных произведений. История - одна из форм проявления жизни, объективация жизни во времени, никогда не завершаемое целое (Г. Зиммель, О. Шпенглер, Э. Гуссерль и др.).

Различие времени как параметра физических событий и времени как общего условия и меры становления человеческого бытия, осуществления жизни. Объективное и субъективное время. Социальное и культурно-историческое время. Переосмысление категорий пространства и времени в гуманитарном контексте (М.М. Бахтин). Введение понятия хронотопа как конкретного единства пространственно-временных характеристик. Особенности «художественного хронотопа».

Тема 13. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках

Рациональное, объективное, истинное в социально-гуманитарных науках. Классическая и неклассическая концепции истины в социально-гуманитарных науках. Экзистенциальная истина, истина и правда. Проблема истины в свете практического применения социально-гуманитарных наук. Плюрализм и социологическое требование отсутствия монополии на истину. Релятивизм, психологизм, историзм в социально-гуманитарных науках и проблема истины.

Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках. Объяснение и понимание как следствие коммуникативности науки. Природа и типы объяснений. Объяснение - функция теории. Понимание в гуманитарных науках, необходимость обращения к герменевтике как «органону наук о духе» (В. Дильтей, Г.-Г. Гадамер). Специфика понимания: не может быть репрезентировано формулами логических операций, требует обращения к целостному человеку, его жизнедеятельности, опыту, языку и истории.

Герменевтика - наука о понимании и интерпретации текста. Текст как особая реальность и «единица» методологического и семантического анализа социально-гуманитарного знания. Язык, «языковые игры», языковая картина мира. Интерпретация как придание смыслов, значений высказываниям, текстам, явлениям и событиям - общенаучный метод и базовая операция социально-гуманитарного познания. Объяснение и понимание в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.

Основные исследовательские программы социально-гуманитарных наук. Натуралистическая исследовательская программа. Антинатуралистическая исследовательская программа. Общенаучное значение натуралистической и антинатуралистической исследовательских программ. Натуралистическая и антинатуралистическая исследовательские программы в социологии, исторической, экономической и юридической науках, психологии, филологии, культурологии.

Тема 14. Искусствоведение в системе наук

Предмет и задачи искусствоведения. Искусствоведение в системе гуманитарных и естественных наук. Эстетика и искусствознание.

Пифагорейская школа и ее достижения. Конструирование форм красоты в системе Платона. Учение Аристотеля об искусстве. Место искусства в структуре общества в работах Платона и Аристотеля. Культура Древнего Рима. Трактат Витрувия «Десять книг о зодчестве» как систематическое изложение классической архитектурной теории. Теория ораторского искусства. Цицерон, Квинтилиан.

Культура Средневековья. Проблемы искусства и творчества в полемике иконоборцев и иконопочитателей. Тема соотношения театрального зрелища и христианской этики в сочинениях отцов церкви и средневековых философов.

Теоретическое осмысление ренессансного перелома в развитии искусства (Л.Б.Альберти, Л. да Винчи, А.Дюрер).

Картензианство как философская основа классицизма. Теоретическая модель классицизма (Н.Пуссен, Н.Буало, А.Фелибьен, Ш.Лебрен, Ф.Блондель). Деятельность Королевской Академии архитектуры в Париже. Философские основы барокко. Теория и художественная практика.

Культура эпохи Просвещения. «История искусства древности» И.Винкельмана: структура, содержание и значение. Вклад в теорию изобразительного искусства Г.Лессинга. Трактат «Лаокоон». Значение трудов И.Гердера для развития европейской теории искусства.

Философские основы немецкого классицизма. Значение трудов Ф.Шиллера и И.Гете для европейской эстетики и теории искусства.

Современная искусствоведческая мысль. Проблемы, идеи, трактаты

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
1	**Раздел I. История науки**		
1	Тема 1. Предмет и проблематика «Истории и философии науки»	6	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 1
1	Тема 2. «Протонаука»: история и основные модели развития	10	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 2
1	Тема 3. Исторические и духовные основания развития науки в XVII – XVIII вв.	10	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, тестирование Задание к теме 3 Тестовые задания БлокА1
1	Тема 4. Факторы развития науки в XIX – XXI вв.	10	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 4
1	**Раздел II. Философия науки (общие проблемы)**		
1	Тема 5. Предмет и основные концепции современной философии науки	12	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, тестирование Задание к теме 5 Тестовые задания Блок В1
1	Тема 6. Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации	12	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 6
1	Тема 7. Содержание и структура научного	12	Краткий конспект лекций по дисциплине,

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
	знания		словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 7
	Итого в 1 семестре (промежуточная аттестация –зачет)	**72**	Вопросы С1
2	Тема 8. Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности	8	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 8
2	Тема 9. Наука как социальный институт	10	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 9
2	**Раздел III. Философия социально-гуманитарных наук**		
2	Тема 10. Возникновение и развитие социально-гуманитарных наук в социокультурном контексте	6	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, тестирование Задание к теме 10 Тестовые задания БлокА2
2	Тема 11. Специфика объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного познания	6	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 11
2	Тема 12. Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании	8	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, подготовка реферата Задание к теме 12 Реферат
2	Тема 13. Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках	8	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 13
2	Тема 14. Искусствоведение в системе наук	8	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине Задание к теме 14
	Итого во 2 семестре	**54**	
	Промежуточная аттестация – Экзамен	18	Вопросы к экзамену С-2
	ИТОГО за курс	72	

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

5.3.1. Темы и задания для самостоятельной работы:

№1. Тема — Предмет и проблематика «Истории и философии науки»
Постановка проблемы – О важности изучения курса истории и философии науки
Вопросы для освоения:
1. Назовите основные концепции соотношения науки и философии
2. Дайте характеристику понятиям «философия», «наука», «искусствоведение»
3. Возможная ли гносеология искусства?

№2. Тема — «Протонаука»: история и основные модели развития
Постановка проблемы — Гносеология и наука: общее и особенное
Вопросы для освоения:
1. Охарактеризуйте основные основные модели развития науки
2. Назовите основные проблемы изучения действительности в работах античных философов
3. Патристика, схоластика и идеи мыслителей Возрождения о возможности познания мира

№ 3. Тема — Исторические и духовные основания развития науки в XVII – XVIII веках
Постановка проблемы — Начало отечественной науки
Вопросы для освоения:
1. Опишите становление науки в Европе этого периода
2. Каково значение культурной политики в России 18 века?
3. О становлении Академии наук и университета в России

№ 4. Тема – Факторы развития науки в XIX – XXI веках
Постановка проблемы – Особенности неклассического и постнеклассического периодов развития науки
1. Назовите достижения в науке, которые повлияли на создание новой научной картины мира в 19 веке
2. Каковы особенности постнеклассического периода?
3. Что такое этос науки?

№ 5. Тема – Предмет и основные концепции современной философии науки
Постановка проблемы – Основные идеи и представители постпозитивизма: общее и особенное
1. Работы К.Поппера
2. Работы И.Лакатоса
3. Работы Т. Куна
4. Работы П. Фейерабенда
5. Работы М.Полани

№ 6. Тема – Место и роль науки в развитии культуры и цивилизации
Постановка проблемы – О социальном статусе науки сегодня
1. Сциентизм и антисциентизм о науке
2. Как описывает гносеологизм в философии постмодернизм?
3. Назовите этические проблемы современной науки

№ 7. Тема – Содержание и структура научного знания
Постановка проблемы – Возможно ли постижение истины?
1. Опишите структуру эмпирического знания
2. Опишите структуру теоретического знания
3. Назовите основные свойства истины
4. Каковы особенности скептицизма и оптимизма в оценке истинности знаний?

№ 8. Тема – Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности
Постановка проблемы – Есть ли прямая связь научных революций и научных картин мира?
1. Назовите научные картины мира
2. Назовите научные революции
3. Есть ли прямая связь научных революций и научных картин мира?

№ 9. Тема – Наука как социальный институт
Постановка проблемы – Каковы социальные последствия компьютеризации науки?
1. Охарактеризуйте положительные моменты компьютеризации и цифровизации
2. Охарактеризуйте отрицательные моменты в культуре вследствие компьютеризации
3. Каковы правовые аспекты новой технологической реальности?

№ 10. Тема – Возникновение и развитие социально-гуманитарных наук в социокультурном контексте
Постановка проблемы – Человек как основной объект социально-гуманитарного знания
1. Приведите примеры учений о человеке в античной философии
2. Приведите примеры учений о человеке в средневековой философии
3. Приведите примеры учений о человеке в философии Нового времени
4. Приведите примеры учений о человеке в философии немецкой классической философии
5. Приведите примеры учений о человеке в русской философии
6. Современные теории о человеке

№ 11. Тема – Специфика объекта, предмета и субъекта социально-гуманитарного познания
Постановка проблемы – В чем сходства и отличия наук о природе и наук об обществе
1. Когда возникли науки об обществе?
2. Дайте характеристику натурализму и антинатурализму как исследовательским программам
3. Значение социологических методов для возникновения социально-гуманитарных наук
4. В чем отличия социальных и гуманитарных наук?

№ 12. Тема – Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании
Постановка проблемы – Что такое жизнь?
1. Что изучает философская антропология как раздел философии?
2. В чем различие антропологии и философской антропологии?
3. Познание и «переживание» жизни – это основное содержание художественных произведений?

№ 13. Тема – Проблема истинности и рациональности в социально-гуманитарных науках
Постановка семинара – Взаимосвязь объяснения, понимания и интерпретации в социально-гуманитарных науках
1. Докажите, что объяснение – функция теории
2. Герменевтика – «органон наук о духе»: так ли это?
3. Дайте характеристику герменевтике как методу и как философскому направлению
4. Какова связь языка и мышления?

№ 14. Тема – Искусствоведение в системе наук
Постановка проблемы – Искусствоведение – это наука?
1. Дайте определение понятий «искусство» и «произведение искусства»
2. Перечислите методы искусствоведения
3. Назовите основные теории в искусствоведении

4. Какова роль эстетики для искусствоведения?

5.3.2. Примерная тематика контроля самостоятельной работы (тестирование)

1. Структура философии
2. Логика как инструмент философии и науки
3. Наука как явление культуры
4. Концепции соотношения философии и науки
5. Гносеология античных философов
6. Зарождение науки в Новое время
7. Формы чувственного познания
8. Формы рационального познания
9. Критерии научности
10. Философские основания науки
11. Наука как социальный институт
12. Методы научного исследования
13. Особенности социально-гуманитарного познания
14. Искусствоведение как наука

4.3.3. Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки (1 семестр) - Блок С1

1. Предмет и основные проблемы «Философии и истории науки»
2. Логика как учение о формах и законах мышления
3. Определение понятий «философия» и «наука»
4. Гносеология античных философов
5. Трансцендентальная концепция взаимоотношения философии и науки
6. Расцвет и упадок схоластики
7. Научная мысль в эпоху Возрождения
8. Ф.Бэкон и Р.Декарт о методах познания
9. Агностицизм И.Канта
10. Позитивистская концепция взаимоотношения философии и науки
11. Диалектическая концепция взаимоотношения философии и науки
12. Возникновение первых университетов и академий наук в Европе
13. «Начало» отечественной науки
14. Наука и искусство
15. Социально-производственная концепция истории науки
16. Когнитивно-логическая концепция истории науки
17. Гуманистическая концепция истории науки
18. Особенности классического периода развития науки
19. Особенности неклассического периода развития науки
20. Особенности постнеклассического периода развития науки

5.3.4. Примерный перечень тем рефератов (2 семестр)- Блок В2

1.Протонаука: гносеологическая и культурно-историческая характеристика.
2. Научное и вненаучное знание: гносеологическая и историко-культурная характеристика.
3. Протонаука Античности: основные особенности и достижения.
4. Протонаука в период Европейского Средневековья. Элитарная и «ремесленная» протонаука.
5. Опытная наука в эпоху Возрождения и Новое время (XVII в.).
6. Первая научная революция (XVI-XVII вв.): предпосылки и основные результаты.
7. Классическая наука XVIII - XIX вв.: основные особенности.
8. Механицизм как метод мышления и объяснительный принцип.

9. Вторая научная революция (рубеж XVIII-XIX вв.), её результаты и осмысление в философии.
10. Революция в естествознании конца XIX - начала XX вв. и становление идей и методов неклассической науки.
11. Важнейшие характеристики и результаты современной постнеклассической науки (с середины XX в.).
12. Глобальный эволюционизм и современная научная картина мира.
13. Этические проблемы науки XXI века: предпосылки и пути разрешения.
14. Современные глобальные проблемы в области взаимоотношений человека и природы и роль науки в их преодолении.
15. Наука в структуре цивилизации.
16. Роль науки в системе образования и формировании личности.
17. Уровни и формы научного познания.
18. Структура научного познания и его основные элементы: научный факт, гипотеза, закон, теория, картина мира.
19. Теория как продукт научного познания: становление и структура.
20. Методы и приемы научного исследования и их классификация.
21. Специфика методов искусствоведческого анализа.
22. Основные модели соотношения философии и частных наук.
23. Основные модели и закономерности развития научного знания.
24. Особенности динамики искусствоведческого знания.
25. Понятие и роль научных парадигм.
26. Традиции и новации в развитии научного знания.
27. Четвертая научная революция (конец XX - начало XXI вв.): тенденции возвращения к античному умозрению.
28. Наука как социальный институт.
29. Институциональные формы научной деятельности и их историческое развитие.
30. Наука и экономика.
31. Наука и государственная власть. Проблема государственного регулирования научной деятельности.
32. Наука и идеология.
33. Философские проблемы исторической науки. Проблема типологизации исторического материала.
34. Проблема критерия оценки исторических фактов.
35. Культура как объект культурологии.
36. Культура и антикультура. Ценности и антиценности.
37. Типологизация культуры.
38. Концепции современной культуры.
39. Религия как тип мировоззрения.
40. Философия религии, социология религии, психология религии.
41. Философские аспекты религиоведения как науки.
42. Философия современного человека и религия.
43. Эстетика и искусствознание.
44. Сущность эстетического как базового понятия эстетики.
45. Особенности современного искусства.
46. История и современное состояние дизайна.
47. Дизайн и современная культура.
48. Взаимоотношение дизайна и искусства.
49. Пифагорейская школа и ее значение для теории искусства.
50. Конструирование форм красоты в системе Платона.
51. Топографическое» направление в литературе об искусстве. Павсаний «Описание Эллады»
52. Витрувий. Изложение классической архитектурной теории.

53. Наука и искусство в эпоху Возрождения. А.Дюрер. Леонардо да Винчи.
54. Андреа Палладио и палладианство. Формирование ренессансных законов и правил изобразительного искусства и архитектуры.
55. Дж.Вазари – этапный труд в истории становления искусствоведческой науки
56. Людовик XIV. Личность и время. Социально-исторические основы и художественная практика к. XVII- нач. XVIII вв. во Франции.
57. Классицистическая теория Николя Пуссена
58.Деятельность Королевской Академии художеств в Париже
59. Ф.Блондель «Курс архитектуры»
60. Философская концепция Р.Декарта как теоретическая основа классицизма
61.Развитие художественной критики во Франции. «Салоны» Д.Дидро
62.Новая концепция античного искусства и ее влияние на развитие неоклассицизма в Германии и других европейских странах. И.Винкельман «История искусства древности»
63. Особенности немецкого искусствознания. Г.-Э.Лессинг
64.Философские основы немецкого искусствоведения. Ф.Шлегель
65. Ф.Шеллинг «Философия искусства»
66. Значение теоретических трудов Ф.Шиллера для развития теории романтизма
67.Значение теоретических трудов Г.Гете для развития теории романтизма
69. А.Дюрер – основоположник немецкой школы в теории искусство эпохи Возрождения
70.Сравнительные характеристики немецкой и итальянской школ в теории искусств эпохи Возрождения

5.3.5. Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки (2 семестр) - Блок С2

1. Логика как инструмент философии и науки
2. Взаимосвязь философии и науки: основные концепции
3. Особенности научного познания. Критерии научного знания
4. Структура и функции науки
5. Философские основания науки
6. Наука как социальный институт
7. Классификация наук: история и современность
8. Сциентизм и антисциентизм о роли науки в обществе
9. Общие закономерности развития науки. Интернализм и экстернализм. Кумулятивная и некумулятивная модели
10. Преднаука (протонаука) и наука: история вопроса
11. Культура античного полиса и становление первых форм теоретического знания
12. Вера и знание: расцвет и упадок средневековой схоластики
13. Становление классической науки. Ф.Бэкон и Р.Декарт как основоположники философии и методологии Нового времени
14. Механицизм: метод мышления и картина мира.
15. Общая характеристика периода неклассической науки
16. Общая характеристика периода постнеклассической науки
17. Научная картина мира и ее исторические формы
18. Позитивистская традиция в философии науки
19. Постпозитивизм о философии и развитии науки (К.Поппер, Т.Кун, И.Лакатос и др.)
20. Постмодернизм о гносеологизме в философии
21. Развитие науки в России (XVIII – XXI вв.)
22. Формы чувственного и рационального познания
23. Интуиция как вид иррационального в науке
24. Научные методы эмпирического и теоретического исследования
25. Общелогические методы познания
26. Формы развития научного знания (научная проблема, гипотеза и теория)
27. Понятие закона науки
28. Научные революции как коренные преобразования. История научных революций

29. Синергетика как новая парадигма: самоорганизация, открытые системы, нелинейность)
30. В.Дильтей и Г.Риккерт о специфике социально-гуманитарного познания
31. Средства и методы социально-гуманитарных наук
32. Проблема истины в социально-гуманитарных науках
33. Объяснение, понимание, интерпретация в социальных и гуманитарных науках
34. Глобальный эволюционизм и современная картина мира
35. Основные концепции современной культуры и значение в них науки и философии
36. Наука и идеология. Проблема государственного регулирования развития науки
37. Понятие информации. Гносеологическая функция информатизации. Информация и знание
38. Современное понимание и значение философии науки
39. Смысл и значение экологизации науки. Наука и концепция устойчивого развития
40. Эстетика как философия искусства
41. Предмет и задачи искусствоведения
42. Искусствознание в системе гуманитарных и естественных наук
43. Пифагорейская школа и ее достижения
44. Конструирование форм красоты в системе Платона
45. Учение Аристотеля об искусстве
46. Место искусства в структуре общества в работах Платона и Аристотеля
47. Трактат Витрувия «Десять книг об архитектуре» как систематическое изложение классической архитектурной теории
48. Теория ораторского искусства. Цицерон, Квинтилиан
49. Проблемы искусства и творчества в полемике иконоборцев и иконопочитателей
50. Тема соотношения театрального зрелища и христианской этики в сочинениях отцов церкви и средневековых философов
51. Теоретическое осмысление ренессансного перелома в развитии искусства (Л.Б.Альберти, Л. да Винчи, А.Дюрер)
52. Картезианство как философская основа классицизма
53. Теоретическая концепция классицизма (Н.Пуссен, Н.Буало, А.Фелибьен, Ш.Лебрен, Ф.Блондель)
54. Деятельность Королевской Академии архитектуры в Париже
55. Философские основы барокко. Теория и художественная практика
56. «История искусства древности» И.Винкельмана: структура, содержание и значение
57. Вклад в теорию изобразительного искусства Г.Лессинга. Трактат «Лаокоон»
58. Значение трудов И.Гердера для развития европейской теории искусства
59. Философские основы немецкого романтизма
60. Значение трудов Ф.Шиллера и И.Гете для развития европейской эстетики и теории искусства

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)

Тема1-14	*						*			*	

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Кузнецова, Н.В. Философия науки: история, современное состояние / Н.В. Кузнецова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2014. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437475
2. Кузнецова, Н.В. История и философия науки : [16+] / Н.В. Кузнецова, В.П. Щенников ; Министерство образования и науки РФ, Кемеровский государственный университет. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2016. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481563
3. Егошина, И.Л. Методология научных исследований / И.Л. Егошина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307

7.1.2 Дополнительная литература

1. Искусство и искусствоведение: теория и опыт: диалог культур: сборник научных трудов. Вып. 13 : сборник научных трудов. — Кемерово : КемГИК, 2015. — 211 с. — ISBN 978-5-8154-0296-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79359 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
2. Философия, логика и методология научного познания: для нефилософских специальностей / науч. ред. В.Д. Бакулов, А.А. Кириллов ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет" и др. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2011. – 496 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241036
3. Никитич, Л.А. Эстетика / Л.А. Никитич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 207 с. : ил. – (Cogito ergo sum). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446500
4. Титаренко, И.Н. Эстетика / И.Н. Титаренко ; Минобрнауки России, Технологический институт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Южный федеральный университет» в г. Таганроге. – Таганрог : Издательство Технологического института Южного федерального университета, 2011. – 245 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241203 (дата обращения: 07.11.2019). – ISBN 978-5-8327-0449-4. – Текст : электронный.
5. Эйтингон, А.И. Концепции современного естествознания / А.И. Эйтингон ; Российская международная академия туризма. – Москва : Российская международная академия туризма, 2010. – 388 с. – (Профессиональное туристское образование). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258169 (дата обращения: 07.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9718-0513-7. – Текст : электронный.

6. Эстетика и теория искусства XX века: Хрестоматия : учебное пособие / составители Н.А. Хренов, А.С. Мигунов. — Москва : Прогресс-Традиция, 2008. — 688 с. — ISBN 5-89826-290-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77142 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
7. Бердяев, Н.А. Смысл творчества / Н.А. Бердяев. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 460 с. — ISBN 978-5-507-43254-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/93980 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.1.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины для самостоятельной работы

не предусмотрено

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMedia Player»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

3. Полнотекстовая электронная библиотека по философии. Институт философии РАН, в которую вошли: 1. Издания ИН РАН (полнотекстовые монографии и сборники, периодические издания, статьи) 2. Русская философия. 3. Новая философская энциклопедия (Интернет-версия издания: Новая философская энциклопедия: в 4 т.) Режим доступа: http://www.philosophy.ru/ru/library/library.html

4. История философии. Энциклопедия. Интернет-версия энциклопедии. Издание включает в себя более семисот статей, посвященных ключевым понятиям, традициям, персоналиям и текстам, определившим собою как философский канон, так и современные направления философской мысли. Режим доступа: http://velikanov.ru/philosophy

5. Национальная философская энциклопедия. Режим доступа: http://terme.ru Ресурс включает в себя нескольких десятков энциклопедий, глоссариев, справочников и словарей. По ним можно осуществлять поиск интересующего понятия, термина, темы и т.д. Проект включает в себя 75 словарей, в которых можно найти более 35000 определений. Включает в себя такие разделы как: «Философские словари и энциклопедии»; «Термины по истории философии»; «Культурологические словари» и др.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня освоения дисциплины, соответственно этапу изучения дисциплины.

9.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:

При оценке результатов деятельности аспирантов в рамках дисциплины «История и философия науки» используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Максимальное и минимальное количество баллов по различным видам контроля описано в Положении о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся: Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов (тестирование А1; А2)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов (тестирование В1; В2)

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов

Итоговое испытание в конце 1 семестра

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого промежуточная аттестация по БРА 1 семестр (С1):

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	не зачтено/ экзамен сдан	***зачтено/ экзамен не сдан***								
Уровни оценки достижений аспиранта (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – баллы не выставляются.

Промежуточная аттестация во 2 семестре(С2)

*Требования и уровень достижений аспирантов (соответствие требованиям) по каждому оценочно-контрольному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в разделе Фондов оценочных средств.

*Критерии оценки «зачтено / экзамен сдан» ***

- — систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- — точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- — безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- — выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- — полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине
- — умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- — творческая самостоятельная работа на практических, семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий;

Критерии оценки «не зачтено / экзамен не сдан» ***

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения тестирования, письменной работы(реферата);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения задания.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

I.Аспирант обязан:

1) знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит аспирантов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы аспирантам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности аспирантов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает аспирантов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

II. **Подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену** по предмету «История и философия науки» Сдача кандидатского экзамена осуществляется аспирантами по отрасли науки, соответствующей двум первым цифрам шифра специальности предполагаемой диссертации из номенклатуры специальностей научных работников.

Аспирант в соответствии с разработанным кафедрой тематическим учебным планом прослушивает курс лекций и посещает занятия по историко-научной и философской частям данного предмета. При этом для подготовки к занятиям и разработки рефератов ряд учебных занятий проводится в форме самостоятельной работы под руководством преподавателя с учетом консультаций специалистов профильных кафедр, которые более компетентны в вопросах истории развития данной отрасли науки.

На базе прослушанного курса и знания истории своей дисциплины, а также самостоятельного изучения историко-научного материала аспирант выбирает тему реферата, которая согласовывается с научным руководителем диссертации, специалистами кафедры философии и специалистами профильной кафедры, компетентными в истории развития данной науки. Избранная тема реферата регистрируется на кафедре философии.

Реферат представляет собой теоретическое и систематизированное, логичное и аргументированное изложение историко-научной и философской проблемы. Кафедрой философии и другими профильными кафедрами разрабатывается тематика рефератов, охватывающая все основные проблемы курса истории и философии науки. При этом аспиранты могут вносить свои предложения по уточнению темы или подготовить реферат по инициативной теме, согласованной с научным руководителем. Объем реферата должен составлять примерно 1 печатный лист (25–30 страниц компьютерного текста, напечатанного через 1,5 интервала шрифтом 14 пт.).

Главными вопросами при написании рефератов являются: подбор источников и справочной литературы; последовательность работы над текстом; соблюдение определенных требований к оформлению; использование источников и правильное оформление научно-справочного аппарата; литературное редактирование.

Реферат должен включать следующие основные части:

1) Титульный лист.
2) План реферата.
3) Основной текст (введение, основные вопросы, заключение).
4) Список использованной литературы.
5) Приложения.

Подготовленный реферат в установленные сроки представляется вначале научному руководителю для первичной экспертизы, а затем на кафедру Истории искусств и гуманитарных наук для рецензирования и оценки, который предоставляет короткую рецензию на реферат и выставляет оценку по системе «зачтено – не зачтено». При наличии оценки «зачтено» аспирант допускается к сдаче экзамена по философии науки и по философским (методологическим) проблемам соответствующей отрасли наук.

Экзамен кандидатского минимума по предмету «История и философия науки» сдается аспирантами не ранее конца первого года обучения в аспирантуре. Сдача экзамена комиссии по философии науки и философским (методологическим) проблемам соответствующих отраслей научного знания проводится в устной форме с приложением письменных материалов и выставлением оценки по пятибальной шкале.

Результаты сдачи экзамена каждым аспирантом оформляются соответствующим протоколом, который подписывается членами экзаменационной комиссии и утверждается ректором Университета. При оформлении удостоверения о сдаче экзамена в соответствии с номенклатурой специальностей научных работников указывается наименование отрасли науки, по которой проходила подготовка и сдача экзамена.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.2. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		1
Семестр		1,2

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	Вострикова С.В.			доцент
2	Истории искусств и гуманитарных наук	Нетребская О.Н.	к.ф.н.		доцент

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1.Цели освоения дисциплины:

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной частью подготовки научных и научно-педагогических, которые в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им продолжить обучение, вести научную и профессиональную деятельность в иноязычной среде.

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, в научной и профессиональной сфере в форме устного и письменного общения.

Целью обучения аспирантов иностранному языку является совершенствование навыков владения иностранным языком и его практическое использование в научно-исследовательской работе, формирование умений и навыков, позволяющих молодому ученому эффективно осуществлять профессиональную деятельность.

Достижение цели обучения обусловлено реализацией следующих **задач:**

- поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их использование как базы для развития межличностных коммуникаций в сфере научной и профессиональной деятельности;
- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами научной и профессиональной деятельности в соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного языка;
- развитие профессионально значимых умений и опыта иноязычного общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;
- развитие у аспирантов умений и опыта осуществления самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого языка;
- реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и использования материала на иностранном языке для написания научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления исследования.

1.2.Краткая аннотация дисциплины:

Освоение знаний в области иностранных языков, закрепление лексических, орфографических правил, развитие навыков общения, усвоение профессиональной терминологии и умение общаться со специалистами в своей области устно и письменно, умение вести поиск научной литературы по теме диссертационного исследования как в области печатных источников, так и в системе телекоммуникационной сети Интернет, пополнение словарного запаса.

Данная дисциплина является важным составным компонентом высшего образования (уровень подготовки научных и научно-педагогических кадров), особенно в период современных интеграционных процессов, вызванных глобализацией. Владение иностранным языком позволит значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное основной образовательной программы и служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных процессов.

Основные разделы: Исследовательская работа на иностранном языке; Подготовка материалов диссертационного исследования; Использование компьютерных технологий в исследовании; Презентация исследования; Подготовка к кандидатскому экзамену; Академическая конференция на иностранном языке. Подготовка текста на иностранном языке.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает практические занятия и самостоятельную работу работу (подготовку к написанию и написание реферата). Основные формы обучения иностранному языку в аспирантуре — практические занятия в группах, которые предполагают диалоговую форму работы с аспирантами с постоянным текущим контролем результатов обучения по основным видам деятельности: чтению, говорению, устному и письменному переводу, аудированию и письму.

В ходе изучения дисциплины аспиранты выполняют: практические задания и упражнения по овладению навыками аудирования, говорения, перевода, письма, способов языкового и стилистического оформления ситуаций делового общения и письма, включая аудиторную и домашнюю форму работы.

Форма промежуточной аттестации по итогам 1 семестра — зачет.

Оценка по дисциплине в форме зачета носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), промежуточной аттестации, посещаемость.

В конце второго семестра обучения аспирантами сдается кандидатский экзамен по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной Министерством науки и высшего образования РФ. Кандидатский экзамен принимается комиссией.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.2. Иностранный язык входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) учебного плана и изучается в 1 и 2 семестрах.

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ /216 часов

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	—	—
Практические занятия	74	2,05
Самостоятельная работа	124	3,45
Форма аттестации, экзамен	18	0,5
Всего	216	6,0

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области иностранного языка (уровень специалитета, магистратуры).

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП ВО и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: История и философия науки, Теория и методология искусствознания, Методология ведения диссертационного исследования и научно-исследовательской работы.

Дисциплина служит основой для:

— ведения научно-исследовательской деятельности;
— ведения преподавательской деятельности;
— работы над написанием выпускной научно-квалификационной работы (диссертации);
— осуществления дальнейшей профессиональной деятельности.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, представленных на иностранных языках, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием иностранных языков, современных методов коммуникаций и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	РАЗДЕЛ I Виды искусства. Живопись, скульптура, архитектура. /Практические занятия	1	34	—	12	22	Устная проверка. Восприятие и понимание аутентичного текста на слух с последующим пересказом. Тестовые задания Блоки-А1, В1 в конце двух промежуточных аттестаций
2	РАЗДЕЛ II Пейзажная живопись /Практические занятия	1	34	—	12	22	
3	РАЗДЕЛ III Портрет в живописи и скульптуре /Практические занятия	1	40	—	14	26	
	Итого 1 семестр Форма аттестации (зачет)	**1**	**108**	—	**38**	**70**	**Блок С1**
4	РАЗДЕЛ IV Времена года /Практические занятия	2	18	—	12	6	Устная проверка Тестовые задания Блок А2
5	Getting Ready for Candidate Exam (Book Translation)	2	36	—		36	Устная проверка: тестирование знаний профессиональной лексики. Устная проверка и письменное тестирование навыков перевода
6	РАЗДЕЛ V Историческая живопись /Практические занятия	2	18	—	12	6	Устный и письменный контроль Тестовые задания Блок В2
7	РАЗДЕЛ VI Архитектура /Практические занятия	2	18	—	12	6	Тестирование навыков устной речи Блок В2
8	Контроль		18				**Блок С2**
	Итого 1 семестр		**108**		**36**	**54**	

	Всего		**216**		**74**	**124**	

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Семестр	Основные разделы и наименования тем	Грамматические темы	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, задания для самостоятельной работы
1	**Раздел I.** Виды искусства. Живопись, скульптура, архитектура.	Простое предложение. Порядок слов в простом предложении.	7	Выполнение тестовых лексико-грамматических упражнений
		Лексика. Синонимы. Антонимы. Омонимы.	7	Составление диалогов, монологов. Переводы.
		Определения – согласованные и несогласованные	8	Выполнение тестовых лексико-грамматических упражнений
1	**РАЗДЕЛ II** Пейзажная живопись	Утвердительные, вопросительные, отрицательные предложения.	7	Выполнение тестовых упражнений с заданными грамматическими конструкциями
		Лексика, характерная для искусствоведческих работ, ее особенности	7	Составление рабочих словарей профессиональной и научной лексики
		Прямая и косвенная речь. Правила выбора указательных, относительных местоимений	8	Составление предложений с использованием профессиональной и научной лексики
1	**РАЗДЕЛ III** Портрет в живописи и скульптуре	Грамматика словосочетания: согласование, управление, примыкание	8	Устные упражнения с заданными грамматическими конструкциями
		Прилагательные полные и краткие, притяжательные. Русские фамилии, имена, отчества, их склонение.	8	Устные упражнения с заданными грамматическими конструкциями
		Безличные, неопределенно-личные предложения.	10	Устные упражнения с заданными грамматическими конструкциями
		Итого 1 семестр Форма аттестации (зачет)	**70**	
2	**РАЗДЕЛ IV** Времена года, натюрморт, интерьер	Вид глагола – совершенный и несовершенный	2	Устные и письменные упражнения по освоению профессиональной лексики.
		Употребление глагола быть: в качестве глагола-связки; для	4	

Семестр	Основные разделы и наименования тем	Грамматические темы	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, задания для самостоятельной работы
	Getting Ready for Candidate Exam (Book Translation)	обозначения наличия или отсутствия предмета и лица.		Основы теории перевода профессионально-ориентированной литературы, реферирование
		Числительные. Количественные, порядковые, собирательные	36	
2	**РАЗДЕЛ V**	Активный и пассивный залог -. Трансформации глагольных и именных падежных форм.	2	Составление плана статьи
	Историческая живопись	Местоимения. Употребление местоимений в сложном предложении.	2	Подготовка аннотации статьи
		Сложноподчиненные предложения с придаточными цели	2	Подготовка рецензии на статью
2	**РАЗДЕЛ VI**	Сложноподчиненные предложения с придаточными причины и следствия	2	Составление плана доклада
	Архитектура	Сложноподчиненные предложения с придаточными времени и условия	2	Составление тезисов доклада
		Сложноподчиненные предложения с изъяснительными и определительными придаточными	2	Устная презентация доклада
		итого 2 семестр	**54**	
	Всего		**124**	

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

5.3.1. Задания для самостоятельной работы

Самостоятельная работа по видам учебных занятий составляет 54 ч и распределяется следующим образом:

- Проработка текстового материала по учебной литературе, подготовка к грамматическим тестам и контрольным работам по темам

Виды искусства. Живопись, скульптура, архитектура.
Пейзажная живопись
Портрет в живописи и скульптуре
Времена года, натюрморт, интерьер
Историческая живопись

Архитектура

Раздел I.

- Выполнение тестовых упражнений

Вставьте требуемые контекстом глаголы.

1. Мне нужно срочно … доклад о творчестве художника И. Репина.
2. В романе «Мастер и Маргарита» М. Булгаков … события, происходившие в Москве в 20-е годы прошлого века.
3. Музыку к опере «Пиковая дама» П. Чайковский … за очень короткий срок.
4. Основные закономерности развития синтаксиса русского языка были … в трудах историков языка в XIX веке.
5. В сочинениях студенты … свои самые интересные впечатления от поездки в Кострому.
6. Он хотел … всю красоту увиденного, но ему не хватало слов.
7. Для детей … много интересных, увлекательных книг.
8. Чтобы красочно … какое-либо событие, надо обладать даром рассказчика.

Распространите следующие предложения.

1) Пришла осень.
2) Течёт река.
3) Синеет небо.
4) Падают листья.
5) Ковёр лежит.
6) Краски радуют.
7) День ясный.
8) Осень царствует.

Прочитайте эпитеты к слову осень, сгруппируйте их по разным признакам.

Багряная, безрадостная, глубокая, грустная, дождливая, долгая, жёлтая, задумчивая, золотая, нарядная, невесёлая, ненастная, огненная, печальная, пламенная, поздняя, прекрасная, промозглая, пышная, разноцветная, ранняя, рыжая, слякотная, сухая, сырая, тёплая, тоскливая, унылая, хмурая, холодная, царственная, чудесная, шальная, янтарная, яркая

Раздел II.

Составление рабочих словарей профессиональной и научной лексики и практическое использование этой лексики (составление предложений)

Словарь эпитетов для описания основных элементов пейзажа

Весна: зелёная, юная, нарядная, яркая, звонкая, многоголосая, долгожданная, чудная.
Лето: жаркое, богатое, щедрое, погожее, красное, долгожданное, яркое.
Осень: первоначальная, запоздалая, цветная, золотая, глубокая, печальная, чудесная.
Зима: волшебная, многоснежная, глубокая, звонкая, угрюмая, злая.
Утро: раннее, молодое, алое, хмурое, тихое, умытое, бодрое.
День: (не)погожий, (без)облачный, пасмурный, славный, ясный, солнечный.
Вечер: тихий, ясный, серый, золотой, хмурый, лунный, звёздный, дивный, чистый.
Ночь: тёмная, (без)звёздная, (без)лунная, таинственная, тоскливая, одинокая, бесконечная.
Небо: безоблачное, бесконечное, высокое, низкое, грозовое, прозрачно-синее, чистое.
Облака: чистые, грязные, молочно-белые, белоснежные, легкокрылые, летучие, ленивые.
Звёзды: бледные, яркие, жемчужные, вечерние, ясные, холодные.
Солнце: ярко-золотое, кроваво-красное, огненное, зимнее, жгучее, ласковое, улыбающееся.
Луна: круглая, полная, юная, огненная, таинственная.
Воздух: знойный, студёный, сонный, ароматный, с запахом свежей травы, грибов.
Радуга: яркая, крутая, семицветная, многоцветная.
Река: спящая, говорливая, ленивая, игривая, мелководная, серебристо-синяя.
Вода: прозрачная, серебристая, чёрная, недвижная, мёртвая, усталая, быстрая.
Снег: ослепительно-белый, сахарный, нетронутый, нежданный, запоздалый.
Лёд: гладкий, зеркальный, прозрачный, синий, вечный.
Лес: белоствольный, безлюдный, прозрачный, густой, дикий, голый, сказочный.

Деревья: кудрявые, полураздетые, спящие, сонные, радостные, ветвистые, стройные.
Поле: бескрайнее, обширное, щедрое, отдыхающее, зелёное, золотистое.
Горы: величавые, молчаливые, заоблачные, снежные, голубые, тёмные.
Трава: высокая, густая, изумрудная, ароматная, свежая, сочная, осенняя, постаревшая

Раздел III

Устные упражнения с заданными грамматическими конструкциями

Слова в скобках употребите в нужном падеже.

Любовь к кому / чему? (богатая русская природа, малая родина, родной край, искусство, музыка, дети, учитель). Стать кем? чем? (знаменитый художник, мастер своего дела, жертва беззакония, взрослый). Отличаться чем? (высокое протяжное пение, особая цветовая палитра, мрачное мировосприятие). Наслаждаться чем? (прогулка, картины, пейзаж, прекрасные стихи, радости жизни, природа)

Продолжите ряд. Образец: чёрноглазый – с чёрными глазами.

…… – кареглазый
со светлыми глазами – ……
…… – длинноносый
с большим носом – ……..
…… – толстогубый
с тонкими губами – ……..
…….. – круглолицый
с бледным лицом – ……..
с густыми бровя́ ми – ……..
…… – тёмнобровый
с короткими волосами – ……
…… – редковолосый
с красными щека́ ми – ……
с широкими плечами – ……
…… …– узкоплечий
с толстой шеей – ……..
с белой кожей – ……
с длинной бородой –……
……. – длиннорукий
с рыжими усами – ……
…….. – остроухий
с яркими губами – ……
……. – чернокудрый

Раздел IV.

Выделите в тексте определения. Укажите, какие из них являются метафорами.

Зима приходит на смену осени и бережно укрывает природу белоснежным ковром, сковывает озёра и реки льдом, сильными морозами остужает воздух. Жизнь природы замирает. Солнце продолжает ярко сиять, но его свет совсем не согревает. С каждым днём зима все больше и больше прибавляется снегом и холодом, ночи становятся длинными и морозными.

Природа зимой одета в белую шубу, наряды на деревьях белы, пышны и красивы. Снег – это завораживающее явление. Когда он укрывает всю землю своими нежными белыми простыня́ ми, земля преображается в сказочный пейзаж. Зиму обычно представляют волшебницей, которая может управлять ветрами, вьюгами и снежными бурями. Дети рады после осеннего ненастья зимним забавам: они катаются на санках, лыжах и коньках, в оттепель играют в снежки, лепят снеговиков, катаются на санках, лыжах, коньках. Везде слышится смех.

Раздел V.

Составление плана статьи, подготовка аннотации статьи, написание рецензии на статью

Объясните значения выделенных в тексте слов.

В 1682 г. умер царь Фёдор Алексеевич, он был бездетный, поэтому престол по закону должен был перейти к его брату Ивану. Из-за его слабого здоровья царем провозгласили их младшего брата – будущего Петра I. Иван был по матери Милославский, Пётр – Нарышкин, фамилия старшего была более знатной. Провозглашение царём Петра, а его матери – регентшей юного царя не понравилось Милославским и Софье – одной из сестёр Ивана. Их поддержали стрелецкие полки, недовольные своим положением: им не платили жалованье, из элитных личных войск царя они превращались в «работных» людей для своих полковников. Софья обещала стрельцам за поддержку хорошие деньги и разные льготы. Она пустила слух, что царя Фёдора отравили Нарышкины, а Ивана убили. Бунтовщики возмутились, пришли на Красную площадь, потребовали наказать виновных, ворвались в Кремль и стали убивать Нарышкиных (дядей Петра) и их сторонников. Ситуацию спасла царица Наталья Кирилловна (мать Петра I), показавшая стрельцам, что царевич Иван жив. Стрельцы потребовали назначить братьев соправителями, причём Иван V стал первым царем, а Петр I – вторым. Двоевластие продолжалось до 1696 г. – до смерти Ивана. Фактически страной правила Софья Алексеевна. Десятилетний Петр стал свидетелем гибели своей семьи, которую не простит стрельцам.

Ответьте на вопросы.

1) Кто такие стрельцы? 2) Чем они были недовольны накануне бунта? 3) Почему после смерти царя престол перешёл к его младшему брату? 4) Какую роль Софья сыграла в борьбе за престол? 5) Каковы результаты первого стрелецкого бунта?

Прочитайте текст и ответьте на вопросы:

– Какой эпизод бунта изображен на картине В.И. Сурикова? – Кто её персонажи? – Кто из них образует композиционный центр полотна? – Как вы понимаете выражение «неистовый стрелец»? – Что символизирует диагональная линия, проведенная между фигурами стрельца и Петра? – Почему В.И. Суриков не показал зрителям самой казни? – На чём художник сосредоточил своё внимание? – Как вы считаете, почему эта картина полна трагического чувства?

КАРТИНА ВАСИЛИЯ СУРИКОВА «УТРО СТРЕЛЕЦКОЙ КАЗНИ» (1881)

На картине два главных героя – молодой Пётр, сидящий на коне возле кремлёвских стен, и рыжий стрелец, гневно смотрящий на царя. Этот неистовый человек представляет собой эмоциональный центр композиции. Его руки связаны, ноги забиты в колодки, но он не смирился со своей участью. В руках он сжимает свечу с взметнувшимся языком пламени. Пётр глядит на стрельцов не менее гневным и непримиримым взглядом. Он полон сознания своей правоты. Между фигурами стрельца и Петра можно провести диагональную линию, которая зрительно демонстрирует противостояние этих персонажей. Так же эмоционально показаны и другие стрельцы. Момент прощания с жизнью обострил все чувства персонажей. Глубокий трагизм момента подчёркивает и тёмный колорит картины. Художник выбрал время изображения казни – утро после дождливой осенней ночи, когда только начало светать и над площадью не успел полностью рассеяться холодный утренний туман. Для стрельцов новый день уже не наступит. Суриков не показал самой казни, так как он не стремился шокировать зрителя, а хотел рассказать о трагической народной судьбе в момент исторического перелома. Художник сосредоточил внимание на душевном состоянии приговорённых и на том, что переживает каждый из них в последние минуты своей жизни.

.

Раздел VI.

Пересказ текста общественно-политической, социально-культурной и искусствоведческой тематики из российской научной литературы с элементами реферирования

Текст 1.

В течение тысячелетий человек жил «неисторической» жизнью. Традиционные культуры Африки и Азии, чей распад ныне близится к завершению и которые стали жертвой навязанного Западом прогресса вначале под флагом колонизации, а затем «эмансипации», — эти культуры и не знали иной, кроме «неисторической», формы существования. «Цивилизации» античности, которые — если судить по дошедшим до нас художественным

свидетельствам — представляются нам чрезвычайно развитыми, вовсе не считали нужным повествовать о подвигах своих правителей или своих народов. И сколь велико было разочарование историков, когда удалось наконец прочитать письмена древних минойцев — линейное письмо Б. Это стало возможным благодаря изобретательности Майкла Вентриса, который во время первой мировой войны служил шифровальщиком в английской армии; как известно, шифровке подлежат секретные сведения, связанные с действиями и намерениями воюющих сторон. Казалось, вот-вот станет что-то известно о строите лях дворцов, гомеровских героях Аргоса. Но историкам так и не удалось ни чего выяснить; жажда, поддерживаемая в них мифом, предшествующим истории, оказалась неутоленной. Дощечки с выбитыми на них надписями содержали сведения о земельных наделах, среди них имелись и документы, относящиеся к управлению воинскими гарнизонами, обмундированию, вооружению, отчеты каптенармусов. Что же касается расшифровки линейного письма А, созданного еще более могущественной критской цивилизацией, то все усилия исследователей пока ни к чему не привели. Могу поручиться, что в случае, если все же удастся прочитать и эти письмена, наше разочарование лишь возрастет. Точно так же обстоит дело и с цивилизацией этрусков. То немногое, что удалось понять из дошедших до нас письменных свидетельств, заставляет думать, что этруски говорили лишь о собственности или о межевании земель. Если бы до нас дошли те этрусские книги, которые были известны римлянам, то из них мы смогли бы почерпнуть лишь то, что сами эти обитатели берегов Тирренского моря сочли достойным упоминания, а именно Религиозные и магические обряды, обеспечивавшие выживание социальной группе. И при этом — никаких сведений по истории цивилизации. Мы никогда не узнаем ни имен, ни деяний этрусских лукумонов.
Такой ситуации положили конец греки. Они совершили рывок, который позволил им преодолеть рамки мифа. Заслуга Геродота, по словам Франсуа Шатле, заключалась в том, что он открыл историю как науку. Эстафету под хватили другие греческие авторы, затем наступил черед римлян. Но вслед за крушением Римской империи история как наука снова канула в небытие.

Текст 2.
Церковь Знамения в Дубровицах (1690-1697) под Москвой, казалось бы, при том же характерном для «нарышкинского барокко» преизобилии каменного шитья воплощает в корне противоположное чувство формы. Стена облицована белым камнем, весь архитектурный объем делается одноцветным и однофактурным со скульптурным убранством: оно теряет вид ажурной аппликации на цветном кирпичном фоне. В композиции вместо простого прибавления яруса к ярусу ступенями в высоту – ордерное пропорционирование вертикали горизонтальными профилями: тем самым объем показывается как изначально единый массив. Вместо дифференцированности - интеграция форм, вместо графической силуэтности и плоскостности - пластическая объемность и плотность. Земной гнет и его преодоление - именно такова здесь принципиально иная, чем в прежних высотных композициях, драматургия, иной пафос. Внутри вместо стелющейся по плоскости росписи - лепные барельефы, выходящие в реальную пространственную трехмерность. Перед порталами - высеченные из камня фигуры святителей. Употребление скульптуры, вообще предосудительное в рамках православной традиции, указывает на иноземное происхождение проекта и прозападную ориентацию заказчика (им был воспитатель Петра I и один из его верных приверженцев, князь Борис Алексеевич Голицын). Отступление от авторитета церковного предания к патетике царственного величия, обретающегося в области чувственно-осязательных, земных ценностей, получает здесь подчеркнуто-демонстративный, программный характер благодаря мудреному, не имеющему аналогов и красивейшему завершению: центральный восьмигранник венчается куполом, но купол обнимается и закрывается кованой золоченой царской короной. В этой с исключительным художественным совершенством исполненной архитектурной фразе заключено как бы пророчество тех отношений церковного и светского, которые оформятся после принятия Петром императорского титула - в учреждении (на месте упраздненного

патриаршества) Святейшего Синода, образованием которого было закреплено верховенство земного владыки в делах Церкви как государственного института.
Законченный постройкой к 1697 году, храм был значительно позже, в начале 1704 года, освящен в присутствии Петра I митрополитом Стефаном Яворским.

Прочитайте описание персонажей. Определите, какое из описаний портретов типично для сентиментализма, какое – для романтизма, какое – для реализма.
А. Усы легли на плечи и смешались с кудрями, очи, как ясные звёзды, горят, а улыбка – целое солнце, ей-богу! Словно его делали из одного куска железа вместе с конём. Стоит весь, как в крови, в огне костра́ и сверкает зубами, смеясь!
Б. На широких плечах его надёжно поко́илась седа́я голова. Сытое лицо заканчивалось внизу острой бородкой, а над сочными губами красовались большие усы, словно две белые моркови, торчавшие в стороны своими хвостами.
В. Много цветов в поле, но нет подобного розе, роза всех прекраснее. Много было красавиц в Москве, но никакая красавица не могла сравняться с Натальею – Наталья была всех прелестнее. Наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как голубка, невинна, как ангел, мила, как май месяц.

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Разделы1-6	*					*	*				

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве основы для развития иноязычных компетенций используется оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля МГХПА им. С.Г. Строганова, а также по узкой специальности аспирантов.

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Гарагуля С.И. Английский язык для делового общения [Текст] : учеб.пособие / Гарагуля С.И. - 2-е изд. - Ростов - на - Дону : Феликс, 2015. - 268 с. : ил. - Библиогр.: с. 263 - 265. - ISBN 978-5-222-247 34-1.

2. Пасько, О.В. History in Documents and a Document in History: учебное пособие по английскому языку для студентов гуманитарных направлений подготовки / О.В. Пасько ; отв. ред. Е.М. Солтовец ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет», Институт филологии и др. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2017. – 245 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499942 (дата обращения: 07.11.2019). – ISBN 978-5-9275-2534-8. – Текст : электронный.

3. Севостьянов, А.П. Английский язык делового и профессионального общения / А.П. Севостьянов. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 417 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496119 (дата обращения: 07.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-9511-1. – DOI 10.23681/496119. – Текст : электронный.

7.1.2 Дополнительная учебная литература, в том числе из фондов библиотеки МГХПА им. С.Г. Строганова

1. Вострикова С.В. Graphic Design Lexicon [Текст] [Текст] : методич. пособие / Вострикова С.В. - М. : МГХПА им. С. Г. Строганова, 2012. - 48 с. - Библиогр.:
2. Фролова, В.П. Деловое общение (Английский язык)=BUSINESS COMMUNICATION (THE ENGLISH LANGUOGE) : [16+] / В.П. Фролова, Л.В. Кожанова, Т.Ю. Чигирина ; науч. ред. Е.А. Чигирин ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных технологий, 2018. – 161 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561366 (дата обращения: 07.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00032-355-7. – Текст : электронный.
3. Мещеряков, В.Б. Английский язык: грамматический практикум по теме «Согласование времен. Косвенная речь» (“The Sequence of Tenses. Indirect Speech”) : [12+] / В.Б. Мещеряков ; ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, Кафедра иностранных языков. – Челябинск : ЧГАКИ, 2011. – 40 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492299 (дата обращения: 07.11.2019). – Билиогр. в кн. – Текст : электронный.
4. Попсуенко Т.А. Art and Design: Activities and Professions [Текст] : сборник текстов на англ. яз. / Попсуенко Т.А. - М. : МГХПА им.С.Г.Строганова, 2010. - 84 с.
5. Бонк Н.А., Салтыкова Е.М. English for advanced learners. Продвинутый уровень [Текст] : учебник / Бонк Н.А., Салтыкова Е.М. - М. : РОСМЭН-ПРЕСС, 2009. - 304 с

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMedia Player»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/ 1. http://www.worldbusinessculture.com 2. http://www.businesslink.gov.uk 3. http://www.karrass.com 4. http://www.kwintessential.co.uk 5. http://hbswk.hbs.edu 6. http://www.deborahswallow.com 7. http://www.negotiationskills.com 8. www.businessenglishsite.com 9.bbc.com.uk 10.cnn.com 11.www.iep.utm.edu/ 12. www.market-leader.net 13. www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo 14. www.multitran.ru электронный словарь Multitran 15. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 16. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 17. www.english.ru Составление деловых и личных писем на английском языке, можно найти тесты для проверки знания языка on-line. 18. news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english 19. www.toefl.ru подготовка к международным экзаменам 20. www.foreign-language.com 21. www.englishclub.com 22. www.eslcafe.com 23. www.study.ru 24. www.mbaconsult.ru Подготовка к TOEFL, GMAT, консультативная помощь в написании эссе, рекомендаций, заполнении документов. 25. www.efl.ru 26. www.anriintern.com/indlanguadge.php Сервер бесплатного дистанционного образования. 27. esl.report.ru Минипортал на Report.ru, посвященный изучению английского. 28. www.soft-one.com/words Программа, которая поможет пополнить словарный запас, через определенные промежутки времени предлагая перевести несколько слов.
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

3.List-english.ru — тщательная подборка и классификация материалов по изучению английского: онлайн-словари, школы, форумы, переводчики, репетиторы, тесты, школьные учебники, видеокурсы, игры, программы для Android, iPhone, YouTube-каналы, подкасты и многое другое.
4. Englishtips.org — море учебников и книг для скачивания..
5. Britishcouncil.org — сайт Британского Совета. Тесты, грамматика, игры и многое другое.
6. Bbc.co.uk — разнообразные материалы для изучения современного, живого языка.
7. Eslpod.com — ресурс из Калифорнии. Главная его задача — обучение английскому как второму языку

7.2.4. Электронные образовательные ресурсы

Не используются

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1.Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня освоения дисциплины, соответственно этапу изучения дисциплины.

9.2.Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:

При оценке результатов деятельности аспирантов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной Аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной Аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов

Итоговое испытание в конце семестра

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной Аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого промежуточная аттестация по БРА в конце семестра

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	не зачтено/ экзамен сдан	***зачтено/ экзамен не сдан***								
Уровни оценки достижений аспиранта (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) – баллы не выставляются.

Промежуточная аттестация во 2 семестре(С2)

*Требования и уровень достижений аспирантов (соответствие требованиям) по каждому оценочно-контрольному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в разделе Фондов оценочных средств.

*Критерии оценки «зачтено / экзамен сдан» ***

- — систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- — точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- — безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- — выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- — полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине
- — умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- — творческая самостоятельная работа на практических, семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

*Критерии оценки «не зачтено / экзамен не сдан» ****

- — фрагментарные знания по дисциплине;
- — отказ от ответа (выполнения тестирования, письменной работы(реферата);
- — знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- — неумение использовать научную терминологию;
- — наличие грубых ошибок;
- — низкий уровень культуры исполнения задания.

9.3. Итоговый формат контроля — кандидатский экзамен, который проводится в два этапа.

На **первом этапе** аспирант (соискатель) делает письменный перевод научного текста по специальности на русский язык. Объём текста 15 000 печатных знаков.

Второй этап состоит из трех заданий:

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем 2500 – 3000 печатных знаков. Время выполнения 45 – 60 минут.
2. Просмотровое чтение оригинального текста по широкому профилю вуза. Объем: 1000 – 1500 печатных знаков. Время выполнения 2 – 3 минуты.
3. Беседа на английском языке по вопросам, связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя).

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

10.1. Аспирант обязан:

1) знать:

- график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит аспирантов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы аспирантам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности аспирантов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает аспирантов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

10.2. Методические указания к программе курса по иностранному языку

Основной целью данного курса является достижение практического владения иностранным языком, позволяющим использовать его в научной работе.

Практическое владение иностранным языком предполагает наличие таких навыков речевой коммуникации, которые дают возможность:

- свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в соответствующей отрасли знаний;
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или реферата (аннотации);
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой аспиранта (соискателя);
- вести беседу по специальности.

При отборе конкретного языкового материала необходимо руководствоваться следующими функциональными категориями, которые представляют определенные виды речевых действий и приемы ведения письменного и устного общения:
• передача фактической информации;
• передача эмоционального отношения к сообщению;
• передача модальности;
• структурирование сообщения.

10.2.1. Языковой материал

Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При углублении и систематизации знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных членов предложения, определению границ членов предложения (синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных явлений.

10.2.2. Лексика.

При работе над лексикой обращается внимание на специфику лексических средств выражения содержания текста по специальности 1 аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические словосочетания, часто встречающиеся в письменной речи. Необходимо также знание сокращений и условных обозначений, множественное число наиболее употребительных слов латинского и греческого происхождения, умение правильно прочитать формулы, символы и т.д. К концу курса обучения, предусмотренного данной программой, лексический запас аспиранта (соискателя) должен составлять не менее 5 500 лексических единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 500 терминов по специальности.

10.2.3. Требования по видам речевой коммуникации.

В связи с тем, что основной целью данного курса является подготовка аспирантов (соискателей) к успешной сдаче кандидатского минимума, основными требованиями которого являются умение работать с текстом по специальности и навыки использования иностранного языка для письменного и устного общения, основными видами речевой коммуникации являются чтение, говорение и письмо.

Чтение.

Аспирант или соискатель должен уметь читать, понимать и использовать в своей работе оригинальную научную литературу по специальности, опираясь на изученный языковой материал, профессиональные знания и навыки контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми видами чтения, а именно: 1) изучающее чтение предполагает максимально точное и адекватное понимание текста с установкой на выделение смысловых блоков, структурно- семантического ядра, группировку информации, ее обобщение и анализ в рамках проводимого научного исследования; 2) просмотровое чтение имеет целью определение круга рассматриваемых в тексте вопросов и основных положений автора; 3) ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую аргументацию автора, понять не менее 70% основной информации.

Говорение.

К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть неподготовленной и подготовленной монологической речью в виде резюме, сообщения и доклада на иностранном языке; диалогической речью в ситуациях научного и профессионального общения в пределах изученного языкового материала и в соответствии с избранной специальностью.

Письмо.

Аспирант (соискатель) должен владеть навыками письма в пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план прочитанного, кратко изложить содержание прочитанного; написать сообщение или доклад по теме проводимого исследования.

10.3. Образец титульного листа перевода текста

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМ. С. Г. СТРОГАНОВА»

Письменный перевод текста
по теме научной работы на право получения допуска к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку (английскому).
Из книги/статьи (выходные данные: автор, название, год и место издания, количество страниц)

Научный руководитель: …

Выполнил(а):
аспирант (соискатель) …
Перевод выполнен мной
(подпись)

Проверила: доцент Вострикова С.В.
Письменный перевод сдан: (дату ставит преподаватель)
Допуск к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку (английскому) выдан: (дату ставит преподаватель)
Подпись преподавателя:

Требования к переводу

Перевод неадаптированного англоязычного текста по специальности на русский язык для получения допуска к сдаче кандидатского минимума по английскому языку является самостоятельной работой. Объем перевода составляет 15000 печатных знаков (без пробелов).

Правила оформления работы

1. Перевод должен быть напечатан на стандартном листе писчей бумаги в формате А4.

Поля:
Верхнее, левое – 3см
Нижнее, правое – 2см
Нумерация страниц снизу по центру
Шрифт Times New Roman, размер 14
интервал-1,5
Шрифт принтера должен быть чётким, чёрного цвета.
Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило относится к другим основным структурным частям работы.
Начало абзаца перевода должно соответствовать оригиналу.

2. Страницы выпускной квалификационной работы и текста оригинала должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой страницей является титульный лист.
• Титульный лист оформляется по установленному образцу (см. образец заполнения титульного листа).
4. Титульный лист подписывается аспирантом.
5. Перевод и оригинал переводимого текста должны быть помещены в 2 прозрачных файла и скреплены скоросшивателем.
6. К переводу необходимо составить глоссарий, не менее 50 языковых единиц. Глоссарий оформляется в виде таблицы, состоящей из двух колонок: первая колонка – языковая единица на иностранном языке, вторая колонка – перевод.
7. В случае, если аспирант сдаёт на проверку электронную версию, текст оригинала и его перевод должны быть оформлены в виде таблицы, состоящей из двух колонок: первая колонка – текст оригинала, вторая колонка – перевод. Если текст оригинала переводимого текста в бумажном варианте, тогда он сдаётся преподавателю на проверку наряду с электронной версией.
8. Перевод сдаётся в строго установленный срок в бумажной и электронной версии (ориентировочно - начало апреля).

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аттестации аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.3. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА. ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА (ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ)

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		2
Семестр		3, 4

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	А.Н.Лаврентьев	д.иск.	профессор	профессор
2	Истории искусств и гуманитарных наук	Е.В. Жердев	д.иск.	профессор	профессор
3	Истории искусств и гуманитарных наук	В.Е. Барышева	к.иск.	профессор	профессор

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины

Цель дисциплины «Специальная дисциплина. Проблемы современного дизайна (теория и методология)» — подготовить аспиранта к решению профессиональных задач в сфере проблем взаимодействия теории, методологии, технико-технологических и социокультурных процессов в сфере дизайна и художественного формообразования в различных областях проектно-художественной деятельности, подготовить к самостоятельной проектной, научно-исследовательской и педагогической деятельности.

А также дать понимание особенностей комплексного формирования предметно-пространственной и информационной среды средствами дизайна, взаимовлияние искусства, науки и технологий в меняющемся мира, умение анализировать современные процессы в сфере промышленной технологии (включая и информационные технологии), социокультурной сфере, сфере профессионального проектно-художественного творчества, умение критически осмыслять и выявлять актуальные тенденции развития дизайна в области формирования предметно-пространственной и информационной среды. Создать необходимую базу для дальнейшего формирования творческого мировоззрения аспирантов, становления их как высококвалифицированных профессионалов в сфере дизайна, педагогов и научных работников.

Задачами дисциплины являются:

- раскрыть место и роль теоретико-методологических основ дизайн-деятельности в формировании проектно-художественной культуры дизайна;
- сформировать современное представление о взаимодействии технико-технологических и функционально-потребительских факторов в сфере дизайна с процессами художественного формообразования в решении социокультурных, экологических, утилитарно-конструктивных и коммуникативных задач;
- раскрыть влияние социокультурных факторов в решении эстетических, художественно-образных, функциональных и коммуникативных проблем комплексного формирования предметно-пространственной среды;
- сформировать представление о дизайне как комплексной проектно-художественной деятельности, включающей помимо решения конструктивно-технологических и функциональных вопросов – учет образно-семантических факторов в проектировании и восприятии предметно-пространственной и информационной среды;
- научить системному подходу в оценке явлений, факторов и последствий дизайн-проектирования, навыкам теоретического, композиционного и проектно-художественного анализа произведений дизайна, пониманию особенностей тех или иных специализаций, генезиса развития предметного мира и информационного пространства в совокупности социокультурных, стилистических, проектно-художественных, композиционных, функциональных и конструктивно-технологических факторов;
- научить системному подходу в оценке явлений, связанных с теорией и практикой дизайна, во взаимосвязи с социально-экономическими условиями, культурой в целом и искусством в частности, научно-техническими достижениями общества;
- аспиранты должны усвоить основы проектно-художественного, социокультурного и семиотического анализа произведений дизайна, понимать, как совокупность факторов, (включающих технико-технологические, социокультурные, коммуникативные факторы) влияет на характер промышленных изделий, комплексов, информационной среды; стиле- и формообразование, проектные концепции и сценарии развития предметно-пространственной среды в различные исторические эпохи;
- познакомить с основными блоками культурных образцов в различных областях дизайна, представляющих примеры эталонных дизайнерских решений и грамотного профессионального учета совокупности социокультурных, технико-технико-технологических и функционально-потребительских факторов;
- сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Дисциплина знакомит с историей сложения теоретических концепций в сфере дизайна; приоритетами в различных сферах дизайна, складывавшихся в различные исторические периоды; с основными факторами влияющими на развитие профессиональной деятельности в промышленном, средовом и графическом дизайне, с методами и средствами предпроектного анализа.

Основные разделы: Место дизайна в культуре. Теория дизайна. Определение понятий, место теории в структуре дизайн-деятельности. Теоретические и методические основы проектирования в промышленном дизайне. Профессиональная организация современной дизайнерской деятельности

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу в форме эссе, докладов, творческих работ. Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины аспиранты выполняют тестирование.

Форма промежуточной аттестации по итогам 3 семестра — зачет,

по итогам 4 семестра — реферат

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине в форме зачета носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации — оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации (зачет).

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.3. «Специальная дисциплина. Проблемы современного дизайна (теория и методология)» входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) учебного плана и изучается в 3 и 4 семестрах.

Трудоемкость дисциплины: 6 ЗЕ /216 часов

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	54	1,5
Практические занятия, семинары	18	0,5
Самостоятельная работа	126	3,5
Контроль (зачет)	18	0,5
Всего	216	6,0

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

Результаты изучения дисциплины «Специальная дисциплина. Проблемы современного дизайна (теория и методология)» будут использованы для:

— ведения научно-исследовательской деятельности;
— подготовки к итоговой аттестации;
— работы над написанием выпускной научно-квалификационной работы (диссертации);
— осуществления дальнейшей профессиональной, научной и научно-педагогической деятельности.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	**Раздел I. Место дизайна в культуре.** Определение дизайна. Особенности этапа зарождения дизайна Структура системы дизайна, взаимодействие с другими областями художественной и проектной культуры	3	54	9	9	36	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы
2	**Раздел II. Теория дизайна.** Определение понятий, место теории в структуре дизайн-деятельности	3					
2.1	**Тема 1.** Основные понятия теории и методологии дизайн-проектирования	3	18	3	3	12	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы Зачет
2.2	**Тема 2.** Эволюция теоретических концепций в дизайне	3	18	3	3	12	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы Зачет
2.3	**Тема 3.** Способы описания продуктов дизайн-деятельности деятельности	3	18	3	3	12	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы Зачет

	Итого 3 семестр		**108**	**18**	**18**	**72**	
3	**Раздел III.** Теоретические и методические основы проектирования в промышленном дизайне	4					
3.1	**Тема 1.** Категории проектной деятельности дизайнера	4	15	6	—	9	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы
3.2	**Тема 2.** Организация дизайн-деятельности	4	15	6	—	9	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы
3.3	**Тема 3.** Критика и оценка проекта	4	15	6	—	9	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы
4	**Раздел IV.** Профессиональная организация современной дизайнерской деятельности	4	45	18	—	27	Тестирование Творческая работа (Реферат, доклад, эссе) Контрольные вопросы
	Контроль	4	18				Контрольные вопросы
	Итого 4 семестр		**108**	**36**		**54**	**18 (контроль)**
	Итого		**216**	**54**	**18**	**126**	**18 (контроль)**

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

Раздел 1. Место дизайна в культуре

Определение дизайна

Особенности этапа зарождения дизайна

Структура системы дизайна, области дизайна, области проектирования, взаимодействие с другими областями художественной и проектной культуры (архитектурой, изобразительным искусством, инженерным и научно-техническим творчеством)

Виды и области сферы дизайна: индустриальный, графический, средовой, одежды и моды, дизайн информационного пространства, арт-дизайн.

Раздел 2. Теория дизайна. Определение понятий, место теории в структуре дизайн-деятельности

Основные понятия теории и методологии дизайн-проектирования: проектный образ, функции вещи, технологическая форма вещи, этапы дизайн-проектирования, способы методического описания дизайн-процесса, стратегии и тактика дизайн-процесса

Эволюция теоретических концепций в дизайне

Теория как комплекс взглядов и методология как совокупность приёмов проектирования в промышленном дизайне. Дизайн как проектная деятельность (Классификация и типология).

Способы описания продуктов дизайн-деятельности: инструментальная точка зрения, идейно-ценностная точка зрения, культурно-языковая точка зрения на вещь, потребительски-ориентированная точка зрения (консьюмеризм)

Потребитель в роли дизайнера. Дизайнер в роли потребителя.

Раздел 3. Теоретические и методические основы проектирования в промышленном дизайне

Категории проектной деятельности дизайнера. Процесс художественного проектирования. Средства художественного проектирования.

Проблемы организации дизайн-деятельности и активизации творческих поисков в дизайне

Этапы разработки дизайн-проекта

Проектные исследования

Место исследований в дизайн-процессе. Проектные классификации.

Ретроспективное, конструктивное, перспективное моделирование.

Матричное моделирование и классификации

Функциональный анализ. Морфологическая матрица идей. Двухмерная и трёхмерная матрицы.

Сценарное моделирование

Разработка сценариев для испытания макетов и действующих моделей.

Метод синектики

Нетрадиционный подход. Мозговой штурм. Нелинейное мышление. Синергетика. Бифуркация.

Средства дизайна

Композиционное формообразование. Проектно-графическое моделирование.

Критика и оценка проекта

Соотношение критики и оценки. Стадии и типы оценки. Методы оценки.

Раздел 4. Профессиональная организация современной дизайнерской деятельности

Перспективные направления современного дизайна

Профессиональные и учебные организации в дизайне и перспективные направления проектно-художественного творчества

Конкурсы дизайна, основные интернет-ресурсы в сфере дизайна

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
3	**Раздел I. Место дизайна в**	36	Подготовка к семинару

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
	культуре. Определение дизайна. Особенности этапа зарождения дизайна Структура системы дизайна, взаимодействие с другими областями художественной и проектной культуры		и тестированию сбор материала для самостоятельной работы (творческая работа, эссе, реферат)
3	**Раздел II. Теория дизайна.** Определение понятий, место теории в структуре дизайн-деятельности		
3	**Тема 1.** Основные понятия теории и методологии дизайн-проектирования	12	Ознакомление с литературой, подготовка к семинару и тестированию сбор материала для самостоятельной работы (творческая работа, эссе, реферат)
3	**Тема 2.** Эволюция теоретических концепций в дизайне	12	Ознакомление с литературой, подготовка к семинару и тестированию сбор материала для самостоятельной работы (творческая работа, эссе, реферат)
3	**Тема 3.** Способы описания продуктов дизайн-деятельности деятельности	12	Ознакомление с литературой, подготовка к семинару и тестированию сбор материала для самостоятельной работы (творческая работа, эссе, реферат) подготовка к сдаче зачета
	всего за 1 семестр	**72**	
4	**Раздел III.** Теоретические и методические основы проектирования в промышленном дизайне		
4	**Тема 1.** Категории проектной деятельности дизайнера	9	Подготовка к семинару и тесту. Подготовка доклада. Написание самостоятельной работы (творческая работа, эссе, реферат); Подготовка к контролю по пройденному материалу
4	**Тема 2.** Организация дизайн-деятельности	9	Подготовка к семинару и тесту. Подготовка доклада. Написание самостоятельной работы (творческая работа, эссе, реферат); Подготовка к контролю по пройденному материалу
4	**Тема 3.** Критика и оценка проекта	9	Подготовка к семинару и тесту. Подготовка доклада. Написание самостоятельной работы (творческая работа, эссе, реферат); Подготовка к контролю по пройденному материалу
4	**Раздел IV.** Профессиональная	27	Подготовка к семинару и тесту.

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
	организация современной дизайнерской деятельности		Подготовка к семинару и тесту. Подготовка доклада (реферата). Подготовка к контролю по пройденному материалу. Реферат
	всего за 2 семестр	**54**	
	ИТОГО	**126**	

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.2.1. Основные виды самостоятельной работы

В ходе самостоятельной работы аспиранты готовят **эссе, доклады и презентации,** относящиеся к изучаемой дисциплине и выявляют влияние изучаемых факторов на результат творческой деятельности дизайнера по комплексному проектированию предметно-пространственной среды, разработке проектных стратегий и концепций. Преподаватель формулирует темы для докладов, сообщений и презентаций индивидуально, в соответствии с выбранным аспирантом направлением диссертационной работы, типологической группой объектов дизайна, основной теоретико-методологической проблемой исследования.

5.2.2. Методы анализа произведений дизайна

Дисциплина «Специальная дисциплина. Проблемы современного дизайна (теория и методология)» опирается на общепрофессиональные и специальные искусствоведческие методы. В основе изложения материала положен **культурно-исторический метод**, который формирует у аспирантов понимание закономерностей общественного развития, мировоззрения эпохи, причины формирования художественного стиля и направлений проектно-художественной деятельности.

Для понимания значимости каждого из направлений анализа произведений дизайна и формирования навыков владения предлагается следующие формы работы:

1. Каждому аспиранту предлагается проанализировать произведения дизайна из различных областей, выявить тенденции и направления связанные с особенностями социокультурной, технико-технологической, семантической, концептуальной, экологической или информационной трактовок.

2. Важным этапом исследования является подбор аналогов и родственных объектов с выявлением общих и характерных элементов формообразования, концептуальных подходов, семантических и технико-технологических особенностей.

Освоение метода **формально-стилевого искусствоведческого анализа** отдельных произведений учит аспирантов выделять характерные формообразующие принципы.

Метод сравнительного анализа позволяет аспирантам понимать отличительные особенности в процессе формо- и стилеобразования различных периодов дизайна.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля

5.3.1. Темы для самостоятельной работы (подготовки к семинарам, творческим работам, докладам, эссе, рефератам)

Раздел 1.

Структура и системы дизайна

Области дизайна, области проектирования, сферы дизайна: индустриальный, графический, средовой, одежды и моды, дизайн информационного пространства, арт-дизайн.

Взаимодействие с другими областями художественной и проектной культуры (архитектурой, изобразительным искусством, инженерным и научно-техническим творчеством)

Раздел 2.

Основные понятия теории и методологии дизайн-проектирования

Эволюция теоретических концепций в дизайне

Дизайн как проектная деятельность (Классификация и типология)

Способы описания продуктов дизайн-деятельности

Потребитель в роли дизайнера.

Дизайнер в роли потребителя.

Раздел 3.

Категории проектной деятельности дизайнера.

Процесс художественного проектирования.

Средства художественного проектирования.

Проблемы организации дизайн-деятельности

Методы активизации творческих поисков в дизайне

Этапы разработки дизайн-проекта

Проектные исследования. Место исследований в дизайн-процессе.

Функциональный анализ. Морфологическая матрица идей.

Сценарное моделирование

Разработка сценариев для испытания макетов и действующих моделей.

Композиционное формообразование. Проектно-графическое моделирование.

Критика и оценка проекта

Соотношение критики и оценки. Стадии и типы оценки. Методы оценки.

Раздел 4.

Перспективные направления современного дизайна

Профессиональные и учебные организации в дизайне

Конкурсы дизайна, основные интернет-ресурсы в сфере дизайна

5.3.2. Примерный перечень вопросов тестирования и контрольных вопросов

Раздел 1. Место дизайна в культуре

1. Назвать варианты определение дизайна
2. Указать на особенности этапа зарождения дизайна
3. Раскрыть структуру системы дизайна, назвать области дизайна, области проектирования, раскрыть взаимодействие с другими областями художественной и проектной культуры (архитектурой, изобразительным искусством, инженерным и научно-техническим творчеством)
4. Обозначить виды и области сферы дизайна: индустриальный, графический, средовой, одежды и моды, дизайн информационного пространства, арт-дизайн.

Раздел 2. Теория дизайна. Определение понятий, место теории в структуре дизайн-деятельности

1. Назвать основные понятия теории и методологии дизайн-проектирования
2. Раскрыть эволюцию теоретических концепций в дизайне.
3. Привести способы описания продуктов дизайн-деятельности с точки зрения: инструментальной, идейно-ценностной, культурно-языковой, потребительски-ориентированной трактовки.

Раздел 3. Теоретические и методические основы проектирования в промышленном дизайне

1. Назвать основные категории проектной деятельности дизайнера.
2. Назвать этапы процесса художественного проектирования.
3. Раскрыть средства художественного проектирования.
4. Рассказать о методах активизации творческих поисков в дизайне.
5. Назвать цели и задачи, средства и методы предпроектных исследований в дизайне.
6. Раскрыть особенности методов предпроектных исследований: проектные классификации, функциональный анализ, морфологическая матрица идей.
7. Обозначить средства дизайна.

Раздел 4. Профессиональная организация современной дизайнерской деятельности

1. Назвать перспективные направления современного дизайна
2. Указать на профессиональные и учебные организации в дизайне и перспективные направления проектно-художественного творчества
3. Обозначить основные конкурсные площадки и интернет-ресурсы в сфере дизайна

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Разделы 1-3	*				*		*		*		

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Брызгов Н.В., Жердев Е.В. Промышленный дизайн: история, современность, футурология. М., МГХПА им. С.Г.Строганова, 2015
2. Грашин А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. – М.: Архитектура-С. 2004
3. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна: учебное пособие / Е.В. Жердев, О.Б. Чепурова, С.Г. Шлеюк, Т.А. Мазурина. – 2- е изд. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2014

4. Лаврентьев А.Н. История дизайна. — М.: Гардарики, 2005. — 303 с., ил.(21 экз)
5. Базилевский А.А., Барышева В.Е. Дизайн Технология Форма. -М. Архитектурв-С, 2010. - 345с., ил.(21 экз)

7.1.2 Дополнительная литература

1. Аронов В.Р. Дизайн в культуре XX века. 1945-1990. М.: Издатель Д.Аронов, 2013. 406 с.: илл.
2. Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. — М., 1992. — (1 ВНИИТЭ) 122 с., ил.
3. Воронов Н.В. Дизайн: русская версия / Под ред. Г.В. Вершинина. — М.: Тюмень, 2003. — 208 с., ил. Бхаскаран Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. – Арт-Родник, 2006
4. Гизе М.Э. Очерки истории художественного конструирования в России XVIII — начала XX века. — Ленинград: Изд-во ЛГУ им. А.А. Жданова, 1978. — 280 с.
5. Колейчук В.Ф. Новейшие конструктивные системы в формировании архитектурной среды. Учебное пособие. М.: Буксмарт, 2016. Электронный вариант издания.
6. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. — М.: Галарт, 1995. — 424. с., ил.
7. Калиничева М.М., Жердев Е.В., Новиков А.И. Научная школа эргодизайна ВНИИТЭ: предпосылки, истоки, тенденции становления. Монография. – М.: ВНИИТЭ, Оренбург: ИПК ГОУ ОГУ. 2009
8. Лаврентьев А.Н. Эксперимент в дизайне: Учеб. пособие/ Сост. М.: Издательский дом «Университетская книга», 2010
9. Техническая эстетика и дизайн: Словарь. – М.: Академический Проект; Культура, 2012
10. Дизайн. Иллюстрированный словарь-справочник / Г.Б.Минервин, В.Т.Шимко, А.В.Ефимов и др. : Под общей редакцией Г.Б.Минервин, В.Т.Шимко. - М.: Архитектура – С. 2004

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMediaPlayer»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru
	Система электронных портфолио студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/ http://iskusstvoed.ru образовательный –культурный проект http://www.artcyclopedia.com – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется аудитория с учебной мебелью (столы, стулья), соответствующей количеству обучающихся или оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки

1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня освоения дисциплины, соответственно этапу изучения дисциплины.

9.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине

При оценке результатов деятельности аспирантов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов
Итоговое испытание в конце семестра

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого промежуточная аттестация по БРА в конце семестра:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	не зачтено	***зачтено***								
Уровни оценки достижений аспиранта (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) — баллы не выставляются.

*Требования и уровень достижений аспирантов (соответствие требованиям) по каждому оценочно-контрольному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в разделе Фондов оценочных средств.

*Критерии оценки «зачтено» ***

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

*Критерии оценки «не зачтено» ****

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения тестирования, письменной работы(реферата);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения задания.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

10.1. Обязанности аспиранта при обучении:

1) знать:

— график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

— порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит аспирантов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы аспирантам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности аспирантов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает аспирантов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

10.2. Методические указания по освоению дисциплины

10.2.1. Методические рекомендации аспиранту

Начинать подготовку к занятию надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к занятию следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Для консультации с преподавателем необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Обучающимся предоставляются помещения для самостоятельной работы, места оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10.2.2. Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

— Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме.
— Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.
— В конспекте дословно записываются определения понятий, имена мастеров, названия памятников искусства. Остальное может быть записано своими словами.
— Каждый аспирант может выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

10.2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа аспирантов является важнейшей составной частью учебного процесса и представляет собой осознанную познавательную деятельность аспирантов, направленную на решение задач, определенных преподавателем. В ходе самостоятельной работы аспирант решает следующие задачи:

— самостоятельно применяет в процессе самообразования учебно-методический комплекс,
— созданный профессорско-преподавательским составом Университета в помощь аспиранту;
— изучает учебную, научную и методическую литературу, углубляет и расширяет знания, полученные на лекциях;
— осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы;
— самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин;
— самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотренные графиком учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год;
— совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию;
— развивает навыки научно-исследовательской работы.

Самостоятельная работа включает основные ее виды, выполняемые в соответствии с Федеральным государственными требованиями (ФГТ) и рабочим учебным планом:

— подготовку к текущим занятиям (лекциям), промежуточным аттестациям (тестированиям) и прочим видам контроля;
— освоение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение.

10.2.4. Общие методические рекомендации по самостоятельному выполнению заданий

В ходе самостоятельной работы аспиранты готовят **эссе, доклады и презентации,** относящиеся к изучаемой дисциплине и выявляют влияние изучаемых факторов на результат творческой деятельности дизайнера по комплексному проектированию предметно-пространственной среды, разработке проектных стратегий и концепций. Преподаватель формулирует темы для докладов, сообщений и презентаций индивидуально, в соответствии с выбранным аспирантом направлением диссертационной работы, типологической группой объектов дизайна, основной теоретико-методологической проблемой исследования.

10.2.5. Рекомендации по исполнению доклада

Целью доклада является приобретение навыков устной речи, которая осуществляется в устной форме, в противоположность письменной речи. Доклад должен быть выразительным и доходчивым. В речи необходимо соблюдать логику и чистоту мыслей. Необходимо соблюдать паузы и правильно расставлять акценты. Речь должна быть грамотной и соответствовать литературным нормам. По времени доклад на занятиях рекомендуется в пределах 5-7 минут. За

это время необходимо суметь доложить аудитории главную сущность темы и раскрыть ее содержание. Во время доклада не рекомендуется зачитывать подготовленный текст.

10.2.6. Рекомендации по подготовке реферата

Реферат (от латинского Referre — докладывать, сообщать) — небольшое изложение в письменной форме какой-либо научной работы, основанное на обзоре различных источников. Целью реферата является демонстрация знаний аспирантов по теме или проблеме проектирования и практических навыков анализа научной и научно-методической литературы.

Реферат, как и любой документ, пишется и оформляется в соответствии с определенными стандартами (ГОСТами).

Выбор темы реферата

Тема реферата выбирается аспирантом самостоятельно и согласовывается с ведущим педагогом. При работе над рефератом рекомендуется использовать не менее 4-5 источников.

Содержание и структура реферата

Определение и выделение проблемы. Самостоятельное изучение проблемы на основе первоисточников. Проведение обзора выбранной литературы. Логичное изложение материала.

Рекомендуемая структура реферата

Введение. Изложение целей и задач работы, обоснование выбора темы и её актуальность. Объём: 1-2 страницы.

Основная часть. Точка зрения автора на основе анализа литературы по проблеме. Объём: 12-15 страниц.

Заключение. Формирование выводов и предложений. Заключение должно быть кратким, четким, выводы должны вытекать из содержания основной части. Объём: 1—3 страницы.

Список используемой литературы.

В реферате могут быть приложения в виде схем, анкет, диаграмм и прочего. В оформлении реферата приветствуются рисунки, таблицы, инфографика.

Оформление реферата

Текст и его оформление

Размер шрифта 12-14 пунктов, гарнитура Times New Roman, обычный; интервал между строк: 1,5-2; размер полей: левого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнего – 20 мм, нижнего - 20 мм. Точку в конце заголовка не ставят. Заглавия всегда выделены жирным шрифтом. Обычно: 1 заголовок - шрифт размером 16 пунктов, 2 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, 3 заголовок - шрифт размером 14 пунктов, курсив. Расстояние между заголовками главы или параграфа и последующим текстом должно быть равно трем интервалам. Чтобы после оформления работы получить автоматическое оглавление, необходимо проставить названия глав как «Заголовок 1», «Заголовок 2», «Заголовок 3». Текст печатается на одной стороне страницы; сноски и примечания обозначаются либо в самом тексте, так [3, с. 55-56], либо внизу страницы1. Для оформления сносок и примечаний используются стандартные средства Microsoft Word. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа; цифру номера страницы ставят вверху по центру страницы; на титульном листе номер страницы не ставится. Каждый новый раздел начинается с новой страницы. Приветствуется соблюдение правил типографики.

Титульный лист реферата, оглавление.

Вверху указывается полное наименование учебного заведения. В среднем поле указывается название темы реферата без слова «тема» и кавычек. Ниже, по центру заголовка, указывается вид работы и учебный предмет (например, реферат по проектирования). Еще ниже, ближе к правому краю титульного листа, указывается ФИО аспиранта, кафедра. Еще ниже - ФИО и должность руководителя. В нижнем поле указывается город и год выполнения работы (без слова «год»). Оглавление размещается после титульного листа, в котором приводятся все заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки, Оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.

Оформление списка используемой литературы

Список литературы должен быть свежим, источники 5—7 летней давности, редко можно использовать ранние труды, при условии их уникальности. Источники указываются в

следующем порядке: законодательная литература, если есть; основная и периодическая; интернет-источники, если есть.

Общий объем работы, включая иллюстративный материал – 40 стр. А4, из них не менее 20 стр. текста.

10.2.7. Методические рекомендации по работе с литературой

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую) и дополнительную, рекомендованную для углубленного изучения дисциплины.

— Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках дисциплины;
— Аспирантам рекомендуется с самого начала освоения дисциплины работать с литературой основного и дополнительного блоков при подготовке к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые аспирант получает в аудитории.
— При освоении курса аспирант может пользоваться библиотекой вуза, которая обеспечена соответствующей литературой.

Также при работе с источниками и литературой важно уметь:

— сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
— обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
— фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
— пользоваться реферативными и справочными материалами.

10.2.8. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

— внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
— внимательно прочитать рекомендованную литературу;
— составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

10.2.9. Методические рекомендации преподавателю

Особенность преподавания теоретической части дисциплины заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность. В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно во время лекций, активно обращаться к аудитории обучающихся, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их разрешения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.4. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		1
Семестр		1

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	Гаврилин К.Н.	к.и.	доцент	профессор

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № *10* от *25 июня* 20*24* г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина содержит систематическое изложение основных исследовательских методов и подходов, выработанных искусствознанием на протяжении его развития как научной дисциплины и имеющихся в арсенале этой науки на сегодняшний день. Предполагается как историческое описание возникновения, сложения и исчезновения тех или методов (элементы историографии науки: история науки как история ее исследовательских приемов), так и обзор современного состояния методологии истории искусств и перспектив ее дальнейшего развития.

Каждый методологический подход рассматривается вначале с точки зрения своих теоретических (философских, идейных, культурных и т.д.) предпосылок и установок (тем самым курс «Теории и методологии…» соотносится с курсом «Эстетики»). Далее следует краткая история сложения данного метода, а также упоминаются те исследователи, в творчестве которых он нашел свое типичное проявление (притом, что некоторые ученые, совмещавшие в своей деятельности несколько подходов, могут упоминаться сразу в нескольких разделах). По необходимости рассматриваются и соответствующие тексты, в которых данный методологический принцип нашел свое достаточно типичное проявление. По возможности, каждой методологической традиции находятся ее отечественные представители и аналогии. Особо подчеркивается открытый, принципиально не абсолютный характер каждой методики, предназначенной для решения конкретного спектра задач, что предполагает возможность выбора и другого исследовательского профиля, иной методологической перспективы.

Основной целью курса является овладение навыками сознательного и целенаправленного использования того или иного подхода применительно к конкретной научной ситуации с одновременной ориентацией во всей системе методов и во всем корпусе основополагающих научных текстов, что позволяет избегать любых форм идеологического и концептуального догматизма.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих **задач**:

- сообщить расширенные сведения об исторических этапах развития литературы по истории искусства;
- ознакомить аспирантов с исторической эволюцией искусствоведческих жанров;
- охарактеризовать методы системного изучения истории искусства;
- показать особенности современных искусствоведческих школ и направлений;
- проанализировать новейшие подходы к периодизации истории искусства, продемонстрировать их связь с современными направлениями развития искусства.

Образовательные задачи направлены на:

- освоение и критический анализ исторической специфики искусствоведческих жанров
- проведение концептуального анализа методологической специфики памятников искусствоведческой мысли;
- сравнительно-исторические сопоставления памятников искусствоведческой мысли с целью выявление законов исторической преемственности.

1.2. Краткая аннотация дисциплины

В МГХПА им. С.Г. Строганова дисциплина «*Теория и методология искусствознания*» проходит на протяжении первого семестра обучения в рамках основной образовательной программы высшего образования, учитывающей современные действующие и актуальные требования к общему кругозору и уровню подготовки научных и научно-педагогических кадров.

Объект изучения учебной дисциплины — теоретические основы науки об искусстве, методологические подходы и концепции, рассмотренные в историко-хронологической перспективе от античности до наших дней.

Предмет изучения учебной дисциплины — тексты, затрагивающие широкий круг художественных и эстетических проблем, историю создания и особенности отдельных произведений искусства, творчество отдельных мастеров и их объединений, искусство стран, эпох и цивилизаций, историю стилей и т.д. — тексты, рассмотренные с точки зрения методологии их авторов, их теоретических и концептуальных установок.

Основные разделы дисциплины: Общетеоретические (эпистемологические и когнитологические) предпосылки и источники методологии истории искусства; История науки как история ее методов (пути сложения современного искусствознания); Анализ формы (морфология искусства); Семантический подход; Междисциплинарные тенденции.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.4. Теория и методология искусствознания входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) учебного плана и изучается в 1 семестре.

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ /108 часов

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия, семинары	—	—
Самостоятельная работа	72	2,0
Контроль (зачет с оценкой)	—	—
Всего	108	3,0

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

В результате изучения дисциплины аспиранты должны иметь представление:

- о специфике искусствоведческой науки как особой области гуманитарного знания;
- о системе исследовательских методов как репертуаре познавательных «реакций» зрителя-интерпретатора;
- о методологии искусствознания как технике выбора предмета исследования и соответствующего инструментария;
- о пограничных зонах искусствознания и топографии «прилегающих» областей знания (история, философия, эстетика и др.);
- о социальной значимости и методологии решения актуальных и наиболее значимых задач профессиональной деятельности в московском регионе.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	**I. ИСТОРИЯ НАУКИ КАК ИСТОРИЯ ЕЕ МЕТОДОВ (ПУТИ СЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ)**	**1**	**27**	**9**	**—**	**18**	**Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания**
1.1	Литература об искусстве от Античности до Ренессанса	1	9	3	—	6	
1.2	Искусствознание в пределах всеобщей истории. Позитивизм и культурно-историческая школа	1	9	3	—	6	
1.3	История искусства как самостоятельная наука	1	9	3	—	6	
2	**II. АНАЛИЗ ФОРМЫ (МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА)**	**1**	**27**	**9**	**—**	**18**	**Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания**
2.1	Венская школа искусствознания	1	9	3	—	6	
2.2	Традиции французского и английского формализма	1	9	3	—	6	
2.3	Структурный анализ в искусствознании	1	9	3	—	6	
3	**III. СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД**	**1**	**27**	**9**	**—**	**18**	**Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания**
3.1	Иконография	1	9	3	—	6	
3.2	Иконология	1	9	3	—	6	
3.3	Семиотика в искусствознании	1	9	3	—	6	
4	**IV. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ**	**1**	**27**	**9**	**—**	**18**	**Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания**
4.1	Психологические подходы к искусству	1	9	3	—	6	
4.2	Социологические аспекты искусства	1	9	3	—	6	

4.3	Религиозные подходы	1	9	3	—	6	
	Всего лекций, семинаров и практических занятий		**108**	**36**	**—**	**72**	

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

I. ВВЕДЕНИЕ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ (ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И КОГНИТОЛОГИЧЕСКИЕ) ПРЕДПОСЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ ИСКУССТВА.

Искусствознание как языковое «сопровождение» художественной практики. Лингвистические и литературные аспекты искусствознания («поэтические корни» науки об искусстве) как отражение языковой природы искусства.

Проблема рационального и иррационального аспектов искусства и искусствознания. Место интуиции и творческого начала в науке об искусстве.

Общая структура науки об искусстве (теория искусства, художественная критики, история искусства) и типология ее методов (методы описательно-дискурсивные, аналитические и обобщающе-синтетические).

Зависимость методологии искусствознания от теории искусства, эстетики и философии искусства на том или ином этапе развития науки об искусстве, а также от современной художественной жизни (и, соответственно, от состояния художественной критики в ту или иную эпоху). Проблема «всеобщего искусствознания» (возможность построения универсальной теории искусства и метода науки об искусстве). Теоретическое обоснование «всеобщего искусствознания» (теория синестезии и гезамткунстверка – не только художественного, но и концептуального).

Междисциплинарный характер всякой гуманитарной методологии и истории искусства, в частности: связь со смежными дисциплинами (историей, психологией, социологией, лингвистикой, литературоведением, религиоведением и т.д.).

Понимание методологии не как теоретической, а как практической дисциплины: методологическая оснащенность историка искусства – умение применять те или иные теоретические установки в конкретном исследовательском контексте. Методология как критерий научности – способность науки к теоретической рефлексии и самоверификации.

Критерии и признаки научного знания (знание объективное есть знание общеобязательное и проверяемое). Науки естественные и гуманитарные (традиционность и проблематичность подобной классификации). «Идеографический» (Г. Риккерт) характер гуманитарного знания ориентированность на индивидуальность, уникальность отдельного факта.

Некоторые универсальные философские парадигмы и их отношение к методологии искусствознания. Критерий эмпирической верифицируемости знания в *неопозитивизме* и проблема его применения в гуманитарных науках. Принцип «опровержимости» (К.-Р. Поппер) и его соответствие специфике гуманитарного знания. Методологические аспекты «дегуманизации» знания (*структурализм* как универсальная эпистемология, классифицирующая типы знания не по объектам исследования, а по типологии человеческого мышления).

Феноменология и ее влияние на гуманитарные науки (принцип редукции как метод «строгой науки»; интенциональность как условие сущностного (смыслового) анализа). Р. Ингарден. Н. Гартманн.

Место *экзистенциализма* в гуманитарной эпистемологии и методологии (М. Хайдеггер и проект «онтологизации» человеческого знания). Типы герменевтических подходов (от В. Дильтея к Г.-Г. Гадамеру и П. Рикёру). Семиотика и когнитологические подходы. «Ситуация *постмодерна*» и проблема исторического «рассказа» и знания как

такового. Критика «нарратива» (деконструкция). Аналитическая философия: методология искусствознания как анализ языковых проблем описания (репрезентации) искусства.

Методологические проблемы истории как концептуального ядра истории искусства. Типы исторического мышления и жанры исторических сочинений. Различие исторического сознания (социальная память) и исторического знания (историческая наука). Основные постулаты историзма как метода. Независимость прошлого от настоящего, уникальность и ценность каждого исторического периода. Задача исторической реконструкции (той или иной последовательности событий и той или иной ментальности). Выявление исторического контекста (среды) как условие исторического объяснения. История как процесс (исторический континуум). Антиисторизм как система взглядов (традиционализм как отрицание развития во времени; пассеизм как форма «утопизма наоборот»; «презентизм»; вера в прогресс – утопизм). Формы исторического исследования: описание (задача воссоздания-реконструкции явления), повествование (нарратив – группировка фактов и воспроизведение событийных последовательностей), анализ (выявление причинно-следственных отношений). Перспективы исторического обобщения: историософия и метаистория. Границы исторического подхода (иррациональная и вневременная составляющие истории). Основные теории исторического знания (история идей, история ментальности, психоистория, история дискурсов, культурантропология, гендерная теория). Основные представители исторической науки и философии истории (Л. фон Ранке, Лампрехт, О. Шпенглер, Г. Зиммель, К. Ясперс, Й. Хёйзинга, Дж. Тойнби, М. Фуко). «Школа анналов». Постмодернизм в исторической науке. История как «гибридное» знание.

Проблема систематизации и классификации методов искусствознания (по целям и предметам). Подход источниковедческий (первичность памятника-источника) и проблемный (первичность исследовательской темы и проблематики). Соотношение исследовательских тем (областей и предметов научного интереса) и исследовательских проблем (первичность тем и вторичность проблем). Эпистемологический критерий: методы индуктивные (эмпирические и номологические) и методы дедуктивные (интуиция и эмпатия как исследовательские приемы). Методы аналитические (обработка отдельного памятника: его локализация в пространстве и времени, в контексте творчества отдельного художника и в контексте более обширных общностей – школы, художественного движения, стиля эпохи и т.д.) и синтетически-интерпретационные (выявление сущностных (причинно-следственных) связей и создание обобщающих и связных картин исторического развития, бытования искусства в системе социально-политических, экономических, идеологических, культурных, религиозных и т.д. отношений). Анализ формальной стороны искусства (морфология и синтаксис в широком смысле слова) и содержательной (семантика). Методы критические (оценочные) и интерпретационные (постановка памятника в смысловые контексты и выявление дополнительных коннотативных значений). Структура художественного творения и система методологических установок (см. Заключение). Методологическая «полифония» как условие адекватности.

ИСТОРИЯ НАУКИ КАК ИСТОРИЯ ЕЕ МЕТОДОВ (ПУТИ СЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ)

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (АНТИЧНОСТЬ И СРЕДНИЕ ВЕКА)

«Литература об искусстве» и наука об искусстве. Периодизация истории искусства как научной дисциплины.

Ранние донаучные формы науки об искусстве от античности до Нового времени. Пифагореизм об искусстве (антивизуальный характер теории пропорций). Платон (427-347): прекрасное в искусстве и теория подражания (начало критики искусства). Аристотель (384-323): новое в теории подражания (не предметам, а самой идеи предметов). Искусство как творчество, а не художественные вещи. Категории оценки произведения как организма (материал, форма, движение, цель). Ксенократ Афинский (4 в. до н.э.) – отец истории искусства. Категории его теории искусства (симметрия, ритм, тщательность изготовления,

впечатление). Дурий Самосский (340-260 до н.э.) – начало жизнеописаний художников. Античный экфрасис (Флавий Филострат Ст., Павсаний). Плиний Ст. (23-79): история искусства как история становления, расцвета и упадка. Образ «золотого века» искусства (идеальное состояние в определенную эпоху). Витрувий и «витрувианская триада». Неоплатонизм и искусство (красота как благо, понятие эманации и интеллектуального созерцания применительно к искусству).

Экфрасис в Средние века (Евсевий Кесарийский, св. Иоанн Златоуст, Михаил Пселл). Теофил (Рогер Хельмаршаузен) и его книга «О раличении искусств» (ок. 1100). Метафизика света в средневековой эстетике (Гуго Сен-Викторский, Бернар Клервосский, Винсент из Бовэ, аббат Сугерий). Проблемы искусства в схоластической мысли. Фома Аквинский (1225-1275): творчество как подобие творению и как познание. Критерии красоты (завершенность, гармония, ясность).

ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ И ВАЗАРИ

Начало науки об искусстве в эпоху Возрождения. Данте о 4-частном толковании. Бокаччо о Джотто. Художники у Петрарки и Сакетти (Симоне Мартини, Орканья, Таддео Гадди). Жизнеописания художников у Филиппо Виллани в его «Истории Флоренции» (1351). «Трактат о живописи» Ченнино Ченнини (ок. 1400).

Лоренцо Гиберти (1378-1455) и его «Комментарии» (структура и тематика). Леон Баттиста Альберти (1404-1472). «О живописи» (1436) и «Об искусстве зодчества» (1452).

Гуманисты 15 в. как историки искусства (Микеле Саванарола, Бартоломео Фацио, Джованни Санти). Тексты художников (в том числе «О божественной перспективе» (1487) Пьеро делла Франческо). Леонардо да Винчи (1452-1519) и его концепция истории искусства (оригинальность как источник развития и эпигонство как причина упадка). Рафаэль Санти (1483-1520) и начало классической археологии. Бенедетто Варки (1503-1565) и спор об искусствах (1546). Пьетро Аретино (1492-1557) и начало художественной критики. Аретино и Микеланджело. Начало истории искусства на Севере: Альбрехт Дюрер, Иоганн Нойдорфер и Иоганн Бутцбах.

Предшественники Вазари (Кристофоро Ландино, Антонио Манетти, Маркантонио Микиель и др.). Епископ Паоло Джовио: собиратель и писатель. Джорджо Вазари (1511-1574). История искусства как история художников. Проблема жанра «Жизнеописаний…» (1550): сборник литературных биографий или историческое исследование (секуляризированный житийный жанр). Изобразительное искусство как «свободное искусство» и теория видов искусств. Концепция «манеры» у Вазари: содержание и объем понятия (связь с последующими понятиями «вкуса» и «стиля»). История искусства как чередование «манер» и идея «восстановления» («возрождения») искусства древности (концепция «подражания античности»). Хронология «современной манеры» (искусства Ренессанса). Последователи Вазари (Асканио Кандиви, Франсиско да Холланда, Баччо Бандинелли). Оппоненты Вазари: Бенвенуто Челлини (1500-1572) и Лодовико Дольчи (влияние Аретино, концепция превосходства искусства Венеции). История искусства с точки зрения Севера: Иоганн Фишарт (1547-1590) как критик Вазари (роль фантазии, изобретательности и учености).

Карел ван Маандер (1548-1606): «Вазари Севера». Движение «фламандских гуманистов» («кабинеты риторики»). Маандер как переводчик Гомера и Вергилия. «Книга о художниках» (1604): взгляд на историю искусства и на место художников.

Иоахим фон Зандрарт (1606-1688) и его «Немецкая Академия» (не просто собрание биографий, но художественная энциклопедия). Структура «Академии» («технический том», том жизнеописаний, том очерков путешествий и знакомств с произведениями). «Иконология античных богов» (1680).

БАРОККО И КЛАССИЦИЗМ В ИСТОРИИ ИСКУССТВОЗНАНИЯ

История и теория искусства в маньеристическом ключе. Джан Паоло Ломаццо (1538-1600). «Идея Храма живописи» (1590): астрология как парадигма истории искусства.

Художественные личности как космические светила в космосе искусства. Федерико Цуккари и его «Идея художников, скульпторов и архитекторов (1607). Отождествление idea и disegno («picture quasi scriptura»). Цуккари как первый президент Римской Академии.

Джованни Пьетро Беллори (1636-1700). «Жизнеописания современных живописцев, скульпторов и архитекторов» (1672): история искусства с точки зрения теории и практики классицизма. «Замечания о живописи Никола Пуссена» (воспроизведение теории «модусов»). Идея disegno interno/disegno esterno как отражение принципа ut picture poesis. Теория стиля у Беллори (особая манера художника выражать художественными средствами идеи). Беллори как папский антиквар.

«Рубенсисты» и «пуссенисты»: два взгляда на искусство. Ролан Фреар де Шамбре (1606-1676) и его «Идея превосходства живописи» (1662). Теория критики (способность судить об искусстве важнее возможности рассуждать о нем). Математические основы совершенного произведения. Превосходство Пуссена над художниками 16 в. Андре Фелибьен (1619-1695) и его сочинения (в том числе «Рассуждения о самых замечательных живописцах древних и новых»). Разделение художников по содержанию их произведений. Теория жанров у Фелибьена.

Роже де Пиль (1635-1709). «Краткое жизнеописание живописцев с рассуждениями об их творениях» (1699). «Весы живописные» (1708). Категории оценки живописцев (рисунок, колорит, композиция, экспрессия) и иерарархия основных мастеров. Постулат превосходства цвета и превосходства Рубенса над Пуссеном. Роже де Пиль и Академия. «Спор древних и новых».

НАЧАЛО ИСТОРИИ ИСКУССТВА КАК НАУКИ (ЭПОХА ВИНКЕЛЬМАНА)

Нормативная эстетика Просвещения и возникновение истории искусства как науки. Лорд Шефтсбери (1671-1713). Типы прекрасного в «Моралисте» (1709): красота мертвых форм, произведений искусства и духовная «высшая красота». Понятие «внутренней формы». Искусство как «незаинтересованное удовольствие» и влияние этой идеи на последующую эсетику Проосвещения (вплоть до Канта). Критика и теория искусства английских художников: «Анализ красоты» Уильяма Хогарта (1753) и «Теория живописи» Джошуа Рейнольдса. Основание Лондонской Королевской Академии (1768) и «Академические речи» Рейнольдса (1769-1790).

Жан-Баттист Дюбо (1670-1742) и его «Критические рассуждения о поэзии и живописи» (1719): превосходство ученой публики над художником в оценке произведения искусства. Роль чувства и непосредственного впечатления. Жизнь и деятельность графа Анри Клода Кейлюса (1692-1765) как путешественника и историка (в сравнении с Винкельманом). Дени Дидро (1713-1784) как художественный критик и теоретик искусства. Луиджи Ланци (1732-1810) и его «История итальянской живописи» (1789).

Жизнь и творчество И.-И. Винкельмана (1717-1768). Его значение для становления истории искусства. Жизненный путь и влияние Р.Менгса. Переход от истории художников к истории художеств (искусства), понятой как процесс развития художественного вкуса. «Мысли о подражании греческим произведениям в живописи и скульптуре» (1755): классика как этическое и эстетическое совершенство и источник идеалов. «История искусств древности» (1764). Концепция истории: стиль ранний, зрелый и стиль подражателей. Факторы развития (идеалы в сочетании с климатом, общественным строем и т.д.). Влияние античной (Гораций) теории ut pictura poesis (искусство как выражение или воспроизведение идеалов): высшая цель художества – изображение «невидимых вещей»; высшая задача художника – создание символов и аллегорий, передающих поэтические идеи (искусство – «немая поэзия»).

Г.Э. Лессинг (1729-1781). «Лаокоон или о границах живописи и поэзии» (1766). Понятие «изобразительные искусства» и их отличие от временных искусств как искусств пластических с точки зрения предмета изображения (тела в пространстве и действия во времени). «Лаокоон» в истории науки и критики (Хайнзе, Гёте, Готорн, Шопенгауэр, Буркхардт и др.).

И.-В. Гёте. «О немецком зодчестве» (1772). Представление о стиле в «Простом подражании природе, манере и стиле» (1789): подражание как «преддверие стиля», манера как «индивидуальный язык» и стиль как свобода творчества. Типология и характерология творчества в «Коллекционере и его родственниках» (17--). Учение Гёте о цвете.

Эстетика И. Канта как исток формально-эстетического взгляда на искусство. «Критика способности суждения» (17--): понятие «незаинтересованного удовольствия», учение о гении (независимость от природы) и представление о границах и способах изучения искусства (не наука, а всего лишь критика вкуса). «Об эстетическом воспитании человека» (1795) Фр.Шиллера: игра как исток творчества.

Представление об искусстве в «Штурме и натиске». Иоганн Георг Гаманн (1730-1788): искусства как один из двух (наряду с природой) «языков Бога» и как средство связи с Ним. Романтизм и рождение историзма. Вакенродер, Людвик Тик, Й. Гёррес, Зольгер. Братья А. и Фр. Шлегели. Франц фон Баадер.

«Лекции по эстетике» (1835-1838) Гегеля: искусство как отдельная реальность и средство освобождения духа от конечных форм и содержания. Историческая типология искусства (символическое, классическое, романтическое стадии) и представление о кризисе и смерти искусства в романтической его форме (история искусства как форма «выживания» красоты).

ИСКУССТВОЗНАНИЕ В ПРЕДЕЛАХ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ.

Этап первоначального накопления фактического материала. К.Ф. фон Румор (1785-1843). Круг интересов. «Итальянские исследования» (1827-1831). Историко-филологический источниковедческий метод, свободный от любых литературно-эстетических установок (акцент на чувственном опыте: непосредственное созерцание формы вместо исследований понятий; предмет изучения – художественная индивидуальность). Акцент на подлиннике, анализ документа и задача истолкования.

Берлинская школа истории искусства и влияние Гегеля в искусствознании: обобщающий подход (история искусства как часть всемирно-исторического духовного процесса). Г.Ф. Вааген (1794-1868). Романтизм в истории искусства. Жанр путевых заметок по вопросам искусства в виде писем друзьям и знакомым. «Руководство по нидерландской и немецкой школам живописи» (1833): рассмотрение искусства «в единстве с эпохой». И. Д. Пассавант (1787-1861). «Рафаэль из Урбино…» (1839). Методика «стилистической критики» (выявление аутентичных работ).

Фр. Т. Куглер (1808-1858): история искусства как история стиля, понятого как инструмент исчерпывающей систематизации максимального фактографического материала. «Руководство по истории искусства» (1842): особенности периодизация всеобщей истории искусства (периоды доклассический, классический, романтический (средние века и ислам), современный) и причины равнозначности всех периодов (особенные части единого целого – всемирной истории).

Г.Г Гото (1802-1873) как директор берлинского Гравюрного Кабинета и университетский преподаватель (цикл лекций «Предмет эстетики и истории искусства и литературы»). «История итальянской и нидерландской живописи» (1843).

К. Шнаазе (1798-1875): история искусства как составной элемент всемирной истории (акцент на «внешних связях» искусства – самосознание народов, их ценностные ориентиры: отношение искусства к природе, нравам, религии и т.д.). Отличие Шнаазе от Я. Буркхарда (чисто историческое, а не эстетическое обоснование истории искусства). «Нидерландские письма» (1834): тезис об искусстве как выразителе всеобщих законов истории. Подлинное произведение искусства – религиозное произведение. «История изобразительных искусств» (8 тт., 1843-1879).

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 (ее материальный и духовный аспект) и в историческом развитии. Проблема аналогий явлениям искусства в других областях культуры (культурные параллели).

И. Тэн (1828-1893). Личность и творчество как продукт внешних влияний (среда, раса и конкретная стадия развития). «Путешествие по Пиренеям» (1855). Детерминизм в «Философии искусства». «Интеллегенция» (1895).

Э. Фромантен (1820-1876). «Программа критики» (1864). «Старые мастера» (1876): эмоциональный психологизм романтической критики в сочетании с позитивистским социологизмом (элементы эссеизма – жанр путевых заметок).

Я. Буркхардт (1818-1897). Влияние Куглера и берлинской школы. «Чичероне» (1855). «Культура Ренессанса» (1860). 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: Г. Земпер (1803-1879): сравнительная анатомия как методологическая парадигма. «Стиль в технических и тектонических искусствах или Практическая эстетика» (1860-1863). Поиск первичной типологии. Проблема происхождения художественных форм (из практических потребностей: интерес к прикладному искусству, ремеслу, где вырабатываются базовые формы, развиваемые и трансформируемые в архитектуре по ходу ее исторического развития). Ведущие силы стилистической эволюции (материальные – назначение, материал, техника; внешние, общественные – этнические, культурные, религиозные, исторические). «Формула» Земпера (Y=F(x, y, z), где Y – художественное произведение, F – тип, x, y, z – детерминанты). Земпер и земперианцы. Критика Земпера (со стороны Шпрингера, Ригля, Вёльфлина, Шмарзова): роль субъективно-эмоционального момента («чувство формы»).

Э. Виолле-ле-Дюк (1814-1879) как практик архитектурной реставрации (Реймс, Каркассон, Собор Парижской Богоматери и др.). «Словарь архитектуры» (с 1854) и «Беседы об архитектуре» (1863-1872). Конструкция как сущность строительного искусства. Сущность «Проекта сравнительного музея». О. Шуази (1841-1909). Преподавание в Политехнической школе. Дж. Фергюссон и его «История архитектуры» (1865-67).

Границы культурно-исторического подхода 19 в. Культурологическая парадигма (история идей и история ментальности) как современный вариант культурно-исторического метода.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКА

Автономизация истории искусства как научной дисциплина в связи с художественными и научными движениями 19-нач. 20 века. Развитие экспериментальной психологии. «Искусство для искусства» и проблема эстетизма. Вклад художников-теоретиков (Делакруа, Энгра, Курбе, импрессионистов) и художественной критики в сложение автономной истории искусства (Стендаль, В. Гюго, Т. Готье, де Гонкуры, Ш. Бодлер, Э. Золя).

«Новая наука об искусстве»: изменение структуры науки и сложение междисциплинарной парадигмы на рубеже 19-20 вв. Определяющая роль психологии в сложении новой искусствоведческой методологии.

«АРХЕОЛОГИЯ ИСКУССТВА». МЕТОДЫ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПАМЯТНИКА (ЗНАТОЧЕСТВО)

Источниковедческие аспекты истории искусства. Материальный и филологический уровни истории искусства как науки. Памятник искусства как исторический источник. Понятие первичного и вторичного источника применительно к материалу истории искусства (проблема точки отсчета в случае с художественным произведением: первичность замысла или конечного результата творческих усилий). Работа с источниками: основные этапы и принципы. Два способа отбора источников (область интересов историка и проблемная область). Основные приемы критики источников: вопрос о подлинности и способы его решения (в том числе текстология и палеография – применительно к художественным памятникам). Критика содержания (от непосредственного понимания текста к психологической и идейной оценке автора). Принцип контекстуального анализа как способ обработки памятника-источника (сравнительный метод описания). Косвенный анализ (произведение искусства как средоточие неосознанных свидетельств). Роль непосредственного психологического контакта исследователя и памятника (интуиция в сочетании с «вчувствованием»).

Знаток и любитель (происхождение и смысл понятий). Эмпирическая и интуитивная природа атрибутивной деятельности. «Суждение глаза». «Манера», вкус и стиль: происхождение и взаимоотношение понятий. Приемы и инструменты атрибуции. История искусства с точки зрения знатока (примат памятника, отсутствие обобщающих построений, уклонение от смысловой интерпретации).

Ранняя история знаточества (собирательство «древностей» и деятельность антикваров). Понятие «антикварного менталитета» в исторической науке и его отличие от «исторического сознания». Складывание музейной практики и задачи систематизации материала. Выставочная деятельность. Потребности художественного рынка.

Братья Буассере (Сульпиз и Мельхиор): собиратели эпохи романтизма (интерес к северному и неклассическому искусству).

Дж. Морелли (1816-1891). Особенности знаточеской практики (сходство со сравнительной анатомией и криминалистикой – метод «художественной аутопсии» как альтернатива культурно-историческому подходу). «Художественно-критические труды по итальянской живописи» (1890-1893).

Деятельность Дж. А. Кроу (1825-1896) и Дж. Б. Кавальказелле (1819-1897). «Ранняя фламандская живопись» (1852). «Новая история живописи в Италии…» (1864-1866). «История живописи в Северной Италии» (1871). Происхождение идеи новой истории итальянского искусства (замысел английского критического издания Вазари: перепроверка данных «Жизнеописаний…» по итальянским первоисточникам). Принципы сотрудничества (Кавальказелле – зарисовки, архивы, атрибуция; Кроу – текст). Методы работы (привлечение максимального числа художников, в том числе и второго ранга, зарисовки, сравнение и детальная обработка архивов). Переводческая деятельность Кроу (английские издания Буркхардта и Куглера).

Б. Беренсон (1865-1959): личность и взгляды (знаток как «советник» собирателя). Идея превосходства глаза: над документом (документ – чисто исторический источник) и над художественной и научной традицией (традиция не должна мешать знатоку). Два метода знаточества – «количественный» в духе Морелли (внимание к форме) и «эстетический» – по У. Патеру (внимание к стилю и качеству). Количественный анализ («Rudiments of Connoisseurship", 1902) – в соответствии с иерархией элементов изображения: различение деталей по степени важности и, соответственно, по степени внимания со стороны художника и по степени механичности и бессознательности исполнения (от максимально релевантных деталей – уши, руки, складки, пейзаж – через относительно релевантных – волосы, глаза, рот, нос – к наименее релевантным – лоб, подбородок, архитектура, колорит). Основа «эстетического» подхода («Итальянские живописцы Ренессанса», 1894-1907) – теория «осязательного воображения» (присущее зрителю чувство текстуры, веса, объема и т.д. («тактильные ценности») художник превращает в «ретинальные впечатления»). Метод

значимых словесных категорий-характеристик, призванных пробуждать или стимулировать в воображении читателя соответствующий чувственный и эмоциональный опыт. Задача знатока – помочь зрителю-читателю заново пережить в настоящем художественную личность (творение свидетельствует о своем творце).

Итальянское знаточество: А. Вентури (1856-1941). Преподавание в Сапиенца (с 1890). «Мадонна» (1900): иконография в исполнении знатока (собрание различных видов изображений). «История итальянского искусства» (1901-1940) как история творческих личностей. Р. Лонги (1890-1970). Раннее знакомство с творчеством Беренсона (отказался от начатого перевода «Итальянских живописцев…» в силу разногласий с автором). Сотрудничество в художественных журналах и выработка индивидуального литературного стиля как словесного эквивалента опыта восприятия памятника. Полемика с Л. Вентури о месте знаточества в науке об искусстве. Деятельность по организации выставок как формы научной практики. Лонги и кинематограф.

В. фон Боде (1845-1929): знаток как музейный и государственный деятель и меценат. Учеба в Берлине на юриспруденции и увлечение историей искусства благодаря Шнаазе. Учеба в Лейпциге и Вене (диссертация о Франсе Хальсе). «История немецкой пластики» (1887). Деятельность в Прусских мезеях (с 1872, организация и возглавление «Музея императора Фридриха» в 1897). Боде как «Бисмарк музейного дела»: основные принципы музейного собирательства. Особенности взглядов на задачи историка искусства – «методологический минимализм»: атрибуция и локализация во времени, местности, школы и принципиальное воздержание от всякого рода обобщений. Боде и Морелли. Отношение к современному искусству (отрицал импрессионизм даже в 20-е гг. 20 в.).

М. Фридлендер (1867-1958). Учеба в Мюнхене, Флоренции и Лейпциге у А.Шпрингера (диссертация об Альтдорфере). Деятельность в беринских музеях (с 1896, генеральный директор с 1924 по 1933). Судьба Фридлендера при нацизме (пользовался покровительством Геринга). «Ранняя нидерландская живопись» (1924-1937). «Анти-венское искусствознание». Роль интуиции. Описание индивидуальной манеры («руки» мастера) как основание для характеристики личности художника (характера, темперамента, привычек, взглядов и т.д.). «Об искусстве и знаточестве» (1942 – англ., 1946 – нем. изд.).

II. АНАЛИЗ ФОРМЫ (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). Развитие психологии и изобразительного искусства в конце 19 в. как предпосылки сложения формализма в искусствознании. Вопрос его специфичности для истории искусства. Проблема стиля как явления и (или) понятия. Реалистический и номиналистический взгляд на стиль (стиль как явление искусства и истории и стиль как таксономическая категория). Эстетическая теория К. Фидлера (1841-1895): Произведение искусства как автономное образование, происходящее из чистой визуальности. «Об оценке произведений изобразительного искусства» (1876). «О происхождении художественной деятельности» (1887). Зрение как способ познания (подобно языку). Произведение искусства как художественная форма реализованных потребностей представления (независимая деятельность человеческого духа, формирующая «вторую реальность», «особый мир визуального»). А. Гильдебрандт и «Проблема формы…» (1893): форма как специфически художественный элемент в структуре произведения искусства.

Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина (1864-1945). Истоки его взглядов на искусство (в том числе позитивизм) и их эволюция. Вёльфлин как ученик Я. Буркхарда. История искусства как история художественных установок и «образных форм» (история зрения). «Пролегомены к психологии архитектуры» (1886): архитектура как выражение

телесной организации человека (и как средство усвоения телесным душевного). Методологическая функция психологии: средство научного объяснения, а не просто описания (стиль – коррелят чувства формы и телесности). «Ренессанс и барокко» (1888): внутренние законы стилеобразования и сущность классического (как теоретическая и методологическая проблема). Тезис о «двойном корне стиля» (развитие художественного зрения и развитие идеалов красоты). «Основные понятия истории искусства» (1915): теория имманентных законов стилистического развития. Ренессанс и барокко как выражение двух «форм зрения», характеризующихся 5 парами понятий (понятийных оппозиций, лишенных оценочного содержания): линейное/живописное, плоскость/глубина, замкнутая/открытая форма, множественность/единство, ясность/неясность. «Искусство Италии и немецкое чувство формы» (1934): проблема национальных особенностей «чувства формы». Границы метода Вельфлина («история искусства без имен») и его значение (обоснование методологической специфики искусствознания как отдельной дисциплины в системе гуманитарного знания).

Альтернативные теории художественной формы и формально-стилистические методики. А. Шмарзов (1853-1936). «Основные понятия искусствознания» (1902). Философия и эстетика – обязательная основа искусствознания как системы исследовательских методов. Физическая и психическая «конституция» субъекта как исток художественной формы.

В. Пиндер (1878-1947). Произведение искусства не как результат зрительных процессов, а как объективизация состояния человеческой души (история искусства как история настроений и убеждений: «имманентная история динамических форм в корреляции с душевными склонностями эпохи»). «Проблема поколения в европейской истории искусства» (1926). Тезис о «неодновременности одновременного»: представление о «полифонии» (многомерности) «пространства эпохи» и его смысл (способ преодоления упрощенной модели стилистической истории). Структура исторического развития: «относительно постоянные» факторы (культура, нация, племя, художественные типы, география) и «относительно изменчивые», активные, причинообразующие факторы, связанные с «таинственными природными процессами» (виды искусства, язык, стиль, индивидуальность, поколение). Художественные процессы как предмет не столько дискурсивного знания, сколько непосредственного созерцания-понимания (задача герменевтики искусства – интерпретация известных фактов в свете современных потребностей человека).

В. Воррингер (1881-1965). «Абстракция и вчувствование» (1907) как универсальные формы духовной (и художественной) активности. Абстрагирование от природы как первичная и универсальная психическая потребность, не дающая удовлетворяться внешней реальностью. Стиль (завершенный в своих собственных законах) как высшая абстракция. Истоки теории Воррингера (в том числе Ницше – апполоническое и дионисийское начала, а также Ригль). «Проблемы формы» в готике» (1909): «скрытая готика» как универсальный принцип формообразования. Влияние Воррингера на художественную критику (теоретическое обоснование абстрактного искусства). Воррингер в Англии (Г. Рид).

Т. Хетцер (1890-1946). Понятия «образного мотива» и «образной конфигурации» (уровни целостной организации произведения). Цветовые отношения как характерология формы. Связь формы с темпераментом художника (классики, романтики, реалисты). «Художественное единство» как сверхстилевое качество высшего порядка.

Й. Гантнер (1896-1988): от художественного творения к художественному творчеству. «Ревизия истории искусства» (1932): бессилие традиционных историй культуры, духа и форм (психология как обеспечение «пути вовнутрь» – прояснение «душевной ситуации и человеческого поведения»; возврат к истокам творчества – преодоление разрыва между археологией и историей искусства). Смысл понятия «префигурация» (предуготовленные формы, развиваемые художником «в себе и из себя»). «Внепредметный» характер префигурации (пример – в том числе и творчество В.Кандинского). Художественная форма как non finito – процессуальный и, соответственно, открытый (в

сторону бытия) характер формообразования (художественное творчество внутри себя не может быть завершено – выход в мир, который единственный имеет конец). Смысл дискуссии Гантнера с Фоссийоном и Балтрушайтисом по поводу романской пластики.

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 и т.д.).

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 (1853-1909). Соединение источниковедческих подходов и метода Морелли. Жанр историко-художественного комментария: «Венская книга Бытия» (1895). Типы (модусы, стили) изображения («непрерывный», «различающий», «соединяющий») и их соответствие различным историческим эпохам. Тезис об «иллюзионизме» римского искусства (сравнение с импрессионизмом 19 в.). Различие индивидуальных гениев и типичных носителей общераспространенного стиля (великие мастера – нарушение непрерывного развития искусства по причине появления эпигонов).

А. Ригль (1858-1905). «Вопросы стиля» (1893). «Позднеримская художественная индустрия…» (1901). «Голландский групповой портрет» (1902). «Основные понятия» теории и метода Ригля (чередование «гаптической» формы и «оптической» как исток стилистического развития). 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»). Традиции истолкования теории Ригля (Э. Панофский, Г. Зедльмайр, О.Пэхт и К. Свобода) и ее значение для последующего развития науки (предвосхищение феноменологического подхода).

М. Дворжак (1874-1921): «история искусства как история духа» (преодоление материалистических тенденций культурно-исторического подхода). Неогегельянские влияния и воздействие современной художественной практики (экспрессионизм). «Философия жизни» (и экзистенциализм) как переходное звено к «истории искусства как истории духа» (религиозно-смысловое расширение формального метода). Искусство как составная часть миросозерцания личности и эпохи (наряду с религиозной жизнью и отношением к природе). История искусства как единство динамических противоположностей (система идеалов и встреча с реальностью). «Оправдание» маньеризма. Проблемы дворжаковского метода (границы универсальной истории стиля как истории форм сознания и мышления). Переход к неомарксизму части учеников (А.Хаузер, Ф.Анталь).

Место и значение Ю. фон Шлоссера (1866-1938). Его жизненный путь и деятельность в Венском университете. «Литература об искусстве». Крочеанская природа его идей (искусство как наглядная экспрессия скрытых состояний души). Интерес к пограничным областям истории искусства и внехудожественным выходам художественной деятельности (до-музейные формы бытования искусства, в том числе и культовые). «”Стилистическая” и “языковая” истории изобразительных искусств» (1935): две истории искусства – история «поэзии», т.е. уникальных художественных творений, не поддающихся понятийному усвоению, а только непосредственному переживанию, и художественного языка, который может быть исследован и истолкован через внехудожественное объяснение (в том числе и через музыкальные аналогии – термин «ars nova»). Критика социологического и расового подхода, а также «понятийного реализма» теории художественной воли Ригля. Невозможность связной истории искусства – только репрезентативные монографии и

подчеркнуто субъективные оценки (например, книги о Л. Гиберти, 1912, «История средневекового искусства», 1924).

Й. Стржиговский (1867-1941): «оборотная сторона» венской традиции («Атилла искусствознания» – Беренсон). Дискуссия с Викгофом и Риглем. Сущность проблемы «Orient oder Rom?». «Антиклассицизм» Стржиговского как поиск альтернативного формального языка. Расовая теория в понимании Стржиговского (отрицание роли германства, рассматриваемого в более обширном контексте «северного искусства», «расизм без нацизма»). «Кризис наук о духе» (1922). Рецепция взглядов Стржиговского во Франции (как средство преодоления культурно-исторического позитивизма) и в Соединенных штатах (как метод изучения внеевропейской традиции). Школа и традиция Стржиговского (О. Демус, Ф. Новотны, Л.-И. Рингбом, Ю. Балтрушайтис).

Х. Титце (1880-1954) как методолог («Методы истории искусства», 1913).

Д. Фрай (1883-1962). Ученик Дворжака и Шлоссера. Влияние Стржиговского. Особенности методологических взглядов (крайняя форма венской междисциплинарности в сочетании с документализмом фон Шлоссера, формализмом Дворжака и идеологизмом Стржиговского). «Готика и Ренессанс как основания современного мировоззрения» (1929). Визуальный опыт как основание пространственных структур и их типология («сценическое» и «картинное» пространства,). Фрай как профессор в Бреслау и сотрудничество с нацистами. Послевоенное преподавание в Штуттгарте. «Основные проблемы искусствознания. Пролегомены философии искусства» (1946), «Основания философии искусства» (1949). Влияние на М.С.Буним и В.Дж.Т.Митчелла.

Традиция венского искусствознания после II Мировой войны (Фр. Новотны, О. Бенеш, О.Пэхт, К.-М.Свобода).

М. Шапиро (1904-1996). Американский вариант венского формализма (влияние А.Ригля). Круг интересов (поздняя античность, средние века и 20 век, минуя всю классическую традицию). Марксистские увлечения и их преодоление через иконологию. Семиотические ресурсы искусствознания (особенно, в связи с обоснованием современного искусства). Перцептивные корни визуальных знаков и «немиметические» основы художественной образности. Концепция стиля как художественного языка в антропологическом аспекте.

ТРАДИЦИИ ФРАНЦУЗСКОГО И АНГЛИЙСКОГО ФОРМАЛИЗМА

Характерные моменты в развитии французского формализма (форма как преимущественно эмоционально-чувственное, а не визуально-интеллектуальное начало). Причины его отставания от немецкого формального метода (традиция позитивизма 19 в., в том числе и органической теории).

Э. Фор (1873-1932): «История искусства» (1909-1921) и «Дух форм» (1927). Витальная концепция истории художественных форм: «великий ритм» сил инстинкта и сил духа (влияние Виолле-ле-Дюка и Тэна – традиционный культурно-исторический позитивизм в новой литературной форме). Концепция истории искусства (неоклассицизм и игнорирование барокко).

А.-Ж. Фоссийон (1881-1843). Биография (сын гравера Виктора-Луи Фоссийона, друга Моне и Родена). Преподавание в Лионе и в Сорбонне (преемник Э.Маля на кафедре средневековой археологии). Возглавление Института средневекового искусства (1925-1938). Эмиграция в США (преподавание в Йеле и Дамбартон Оукс). «Жизнь форм» (1934) и традиция Вёльфлина (творчество как специфический процесс художественного мышления). Вневременной и внеличностный характер творчества (история как переменная величина, а не константа искусства). Формально-стилистическое истолкование иконографии (как вариации выразительных средств). Жанр формально-стилистического критицизма у Фоссийона как языкового единства слова, интуиции, логики и конструктивизма. Влияние Фоссийона на американское искусствознание (преподавание в Йельском университете).

Английский формализм. Р.Фрай (1866-1934) как живописец и организатор художественной жизни (выставка постимпрессионистов в Лондоне в 1910 и 1914). Фрай как

руководитель Музея Митрополитен (отношения с П.Морган). «Зрение и форма» (1919). «История искусства как предмет академической науки» (1933). Художественная форма как средство воздействия на зрителя, непосредственный результат восприятия «действительной жизни» художником. «Качество» как характеристика восприимчивости художника и зрителя в едином пространстве «эстетического целого».

К. Белл (1881-1964). Влияние Фрая. Группа Блумсберри и ее участники. Эссе «Искусство» (1914) и понятие «значимой формы» как способности произведения стимулировать «эстетическое чувство» независимо от содержания. 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. Влияние идей Воррингера и Баухауза. Ранние книги («Значение искусства», 1931, «Искусство сегодня», 1933, «Искусство и индустрия», 1934, «Искусство и общество», 1937). «Воспитание искусством» (1943): социально «нормальное» искусство похоже на активность детей раннего возраста (отсюда возможность прививать социальные навыки посредством искусства). «Анархия и порядок» (1945): подлинное искусство свободно и исродни философскому анархизму. «Философия современного искусства» (1952): психоанализ творчества как рискованного эксперимента. «Формы вещей неведомых» (1960).

Современный формальный подход (неоформализм) как морфология визуальной образности. Дж. Кублер (1912-1996). Учеба в Европе (Берлин и Мюнхен, 1931-1934). Влияние А.Фоссийона (лекции в Йеле, 1938, перевод «Жизни форм», 1943). Круг интересов (классическое и неклассическое искусство Нового Света: «Искусство барокко Испании и Португалии и их владений», 1959, «Изобразительное искусство и архитектура Доколумбовой Америки», 1962). «Форма времени. Заметки об истории вещей» (1962). Лингвистический антисимволизм как метод (история искусства как историческая антропология материальных артефактов, рассматриваемых в их темпоральной последовательности). Визуальная форма («формальная инфраструктура») как «речь», предшествующая письменному тексту (т.е. визуально-литературной символики). Историческая морфология «вне значения и образа». Неуловимость стиля в реальном историческом существовании вещей (так же невозможно приблизиться, как, например, к радуге). Методология истории искусства как «экзистенциальная дилемма бытия и смысла».

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

Формально-стилистический метод в отечественном искусствознании. Причины доминирования идей Вёльфлина (видимость внеидеологичности). Габрический, В.Н. Лазарев. М. Алпатов. Н. Брунов. А.Некрасов. Б.Р. Виппер. Федоров-Давыдов.

СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ В ИСКУССТВОЗНАНИИ

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

Основные постулаты. Примат отдельного творения как индивидуального целого. Структура как система отношений составляющих элементов. Понятие инварианты («центра»). Бинарные оппозиции и «актуальное членение». Структурные уровни и правила перехода. Структурализм как методологическое обоснование целостного рассмотрения формы и содержания (понимаемых как синтаксис и семантика). Прагматика как «правила пользования» (инстанция зрителя).

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) как переходная фигура от формализма к структурализму. Влияние феноменологии и экзистенциализма (профессор во Фрайбурге вместе с Гуссерлем и Хайдеггером). «О понятии пространства в истории искусства» (1938): обоснование структурного подхода (аналогии между колористическими предпочтениями и восприятием пространства в голландской живописи). Термин «изобразительная ценность» (анализ не предмета изображения, а именно изображения предмета). «Ценность и оценка произведения искусства» (1957): оценка произведения с точки зрения его духовных достижений. Янтцен о готике.

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). «Проблема интерпретации»: анализ как оживление-восстановление произведения искусства. Ревизия дворжаковского наследия (история искусства как история разрывов человеческого духа). Методологические аспекты «Утраты середины» (болезни духа и способы их диагностирования средствами истории искусства). Риторические аспекты «критического структурализма». Герменевтическая программа «Возникновения собора» (1951). «Революция соременного искусства» (1955) и «Смерть света» (1962).

Структурный анализ в интерпретации О. Пэхта (1902-1989), К. Свободы (1889-1977), Фр. Новотны.

Пределы структурного анализа (соблазн онтологизации) и опыт преодоления (в частности, 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.

III. СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

ИКОНОГРАФИЯ

Иконография как первичная форма смыслового подход к искусству. Предметное (буквальное) значение как исток иконографического подхода. Причины затруднений в «прочтении» подразумеваемого (интендированного) значения (конвенциональный характер религиозной символики, прерывание культурной традиции, секуляризация мышления и т.д.). Задача восстановления (дешифровки) заложенного содержания и внехудожественный характер этой задачи (выход в смежные области истории литературы, богословия, литургики, истории идей, культурной антропологии и т.д.).

Иконография как преимущественный метод изучения средневекового (религиозно-канонического) искусства (главенство содержательной стороны). Общая структура канона в религиозном искусстве (понятие нерукотворного образа, первообраза, извода, отношение копия/образец). Проблема свободы творческой деятельности (только на исполнительском урровне). Иконография и культ (роль богослужебных текстов как источников значения; взаимосвязь ритуала и композиционной «сценографии» – через духовный театр).

Проблема языческой (античной) и светской иконографии. Символизм и обрядность повседневной жизни как исток «мирской» иконографии. «Мир вещей» как исток типологизма и классификации. Иконографический взгляд на искусство (изображение как иллюстрация или отсылка к соответствующему сакрально или идейно значимому тексту). Уровни иконографического описания: предметное содержание и символическое (и аллегорическое) значение на духовно-историческом фоне. Источники иконографии (Св. Писание, апокрифы, агиография, гимнография; богословие, светская литература; религиозная жизнь во всех ее формах – литургия, благочестие, духовный театр, гомилетика и т.д.). Классификация и систематизация иконографических схем и вариантов (изводов) как основная задача иконографического подхода (иконографические индексы и словари как

основная форма иконографического знания, когнитивный эквивалент иконописного подлинника). Роль смежных дисциплин в иконографических исследованиях (церковная история, богословие, литургика) и вопрос о пределах компетентности иконографа-историка искусства.

Происхождение термина «иконография» (нумизматика). Движение «мавристов» и начало научной иконографии как исследования изобразительных исторических источников. Бернар де Монфокон (1653-1741) и его «Истолкованная и запечатленная в картинах античность» (1719). Понятие исторического памятника у де Монфокона. Ж. Болланд и болландисты.

Традиция «церковной археологии». Понятие «монументальной теологии» (Ф. Пипер). Дж. де Росси (1822-1894): «Христианский подземный Рим» (1864-1877). Фр. Кс. Крауз (1840-1901): «История христианского искусства» (1895-1909). Й. Вильперт (1857-1944): «Живопись катакомб» (1904), «Римские мозаики и фрески» (1916), «Впечатления и достижения на службе церковной археологии» (1930). Й. Зауэр. (1872-1949): «Символика христианского церковного здания» (1902, 1924). Й. Браун (1857-1947): «Христианский алтарь» (1924), «Реликварий» (1940). Особенности подхода (взгляд изнутри церковной традиции: задача не идентификации и понимании содержания, а включения его в соответствующий церковно-исторический контекст, минуя формально-стилистические аспекты изображения). Современная христианская археология (Фр.В. Дайхманн: «Введение в церковную археологию», 1987) и ее теологическое расширение (А. Шток: «Догматическая поэтика»).

Начало иконографического метода в рамках истории искусства: А.-Н. Дидрон (1806-1867). Влияние Гюго («Собор Парижской Богоматери»). Изучение памятников средневековой Франции. Поездка в Грецию (1833). Лекции по иконографии в Королевской Библиотеке. Публикация «Афонской книги образцов» (1845). «История Бога или иконография священных лиц» (1843). «История Господа нашего, представленная в памятниках искусства» (1864) Анны Джеймсон и Элизабет Истлейк.

А. Шпрингер (1825-1891). Влияние эстетики Фр. Т. Фишера. «Руководство по истории искусства» (1855): всеобщая история (а не знаточество и не история культуры) – ключ к пониманию искусства. «Иконографические очерки» (1860): начало научной иконографии как источниковедческой вспомогательной дисциплины (взгляд, распространенный Шпрингером и на всю историю искусства, зависящую от исторических и литературных источников). Графика как подсобное средство изучения искусства. Связь Шпрингера с венской школой.

Э. Маль (1862-1954). «Иконографическая тетралогия» Маля (в том числе «Религиозное искусства Франции 13 века», 1898, «Религиозное искусство Франции 12 века», 1922) как первый опыт систематической иконографии в двух исследовательских контекстах (история религиозной жизни и история художественной культуры). Методологические аспекты (иконография как поиск литературных источников – преимущественно церковно-теологического происхождения). Контексты средневековой архитектурной образности (духовный театр, схоластические суммы и индивидуальное благочестие). Средневековое искусство как дидактика и проповедь (и соответствующие – апологетические – задачи современной истории религиозного искусства). Полемика Маля и Зауэра (о роли, значении и месте текстуальных источников и их оценке).

А. Грабарь (1896-1990). «Император в византийской живописи» (1936). «Мартириум» (1943). «Христианская иконография…» (1968). Неоплатонические корни христианского символизма. Лингвистические аналогии в раннехристианской живописи (аналогии с «жаргонной» лексикой и техническим идиолектом).

Луи Рео (1881-1961). Директор Французского Института в СПб. и Вене. Главный редактор «Gazette des Beaux-Arts» и профессор Сорбонны. «Руское искусство» (1922, первая французская монография о русском искусстве). «Иконография христианского искусства» (т. 1-6, 1955-1959). «История вандализма во Франции» (т. 1-3, 1959).

О. Демус (1902-1990). Демус как представитель венского искусствознания и ученик Стржиговского. Синтез Вёльфлина и Ригля на структуралистской основе (влияние

Зедльмайра). Связь с Институтом Варбурга. Деятельность в Венском университете. «Византийская мозаичная декорация. Аспекты монументального искусства в Византии» (1948). Структурная взаимосвязь теологически-экзегетической программы и изобразительной композиции.

Иконографические аспекты семантического анализа архитектуры. Р. Краутхаймер (1897-1994). Влияние Вёльфлина и П. Франкля. Архитектура как «возведенное сообщение» (значение отношений копия-образец в истории архитектуры, особенно сакральной; архитектурная типология как эквивалент иконописного канона и критерии рецепции архитектурных образцов различными эпохами; архитектура как визуальная риторика и как средство интеллектуально-духовного созерцания). Проблема сходства и ее критерии в различных типах архитектурной и культурной традиции. Геометрия и нумерология как первичные уровни архитектурного символизма. Связь с литургикой и богословием.

Изучение древнерусской живописи и отечественная иконографическая школа. Начало изучения древнерусского искусства («Исторические рассуждения» митр. Евгения (Болховитинова), 1817, «О значении отечественной иконописи» И.М.Снегирева, 1848).

Граф А.С. Уваров (1825-1884) как археолог и коллекционер. Организация Московского археологического общества и Всероссийских археологических съездов. Уваров как основатель Исторического музея (1883). «Христианская символика» (1908) как часть «Символического словаря»: история замысла и публикации (в том числе и неопубликованный второй том с «Русской символикой»). Понятие символа у Уварова («телесный знак» как средство наглядного выражения догмата). Символ как тайна (происхождение из раннехристианской практики disciplinae arcani). Народно-поэтические корни христианского символизма (интуитивная доступность, иллюстративность смысла). Иконография и эпиграфика.

Ф.И. Буслаев (1818-1897). Опыт сочетания филологии и истории культуры (как вариант культурно-исторического подхода). Влияние Я.Гримма. Преподавание в Московском университете. Буслаев как наставник наследника-цесаревича Николая Александроваича. Исследование рукописного лицевого «Подлинника». «Исторические очерки русской народной словесности и искусства» (1-2 тт., 1861). «Общие понятия древнерусской иконописи» (1866): два составных элемента христианского искусства (художественный – античное наследие и религиозный – новое богословие). Понятие «верующего воображения художника». «Толковый Апокалипсис» (1884). «Мои досуги» (1-2 тт., 1887). Общее понятие развития христианского искусства (постепенное упрощение и вырождение античного наследия к концу средних веков). Христианское искусство как «символическое толкование» Писания.

Н. П. Кондаков (1844-1925) как ученик Буслаева. Преподавательская деятельность в Новороссийском (Одесса) и Санкт-Петербурском университете. Деятельность в Археологической комиссии и в Эрмитаже (старший хранитель Отдела средних веков и Возрождения). Кондаков как управляющий Комитета попечительства о русской иконе. Круг интересов (начиная с классического искусства и до Возрождения). Место Кондакова в сложении отечественной византинистики и иконографической школы. Основные сочинения. «История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей» (1876). «Византийские эмали. Собрание А.В.Звенигородского…» (1892). «О научных задачах истории древнерусского искусства» (1899). «Лицевой иконописный подлинник…» (1905). «Иконография Богоматери» (1914). Понятие «иконографического процесса» у Кондакова как альтернативы формально-стилистической истории искусства. Древнерусское искусство как продолжение византийской традиции (идея непрерывного преемства). Научная деятельность Кондакова за рубежом (Прага и Белград): Seminarium Kondakovianum и его участники.

Н.В. Покровский (1848-1917) как ученик Н.И.Барсова. Традиции Санкт-Петербурской Духовной Академии и становление отечественной церковной археологии. Стажировка в Европе (1874-1877) и впечатления от лекций Ф. Пипера и Фр. Кс. Крауса. Влияние Дж.Б. Росси. Возглавление кафедры церковной археологии в СПб. Духовной академии. «Происхождение древнехристианской базилики» (1880) и концепция истоков

христианской храмовой архитектуры из древнеримской строительной традиции. «Евангелие в памятниках иконографиии…» (1892). Полемика с В.В. Болотовым о периодизации раннехристианского искусства. Покровский как директор СПб. Археологического института и организатор Археологического музея. Теоретические положения Покровского в «Мерах к улучшению русского иконописания» (1899). Покровский как церковный археолог (цикл лекций «Очерки памятников христианского искусства и иконографии», 1894) и как историк архитектуры (цикл лекций «Памятники христианской архитектуры», 1910). Роль литургики и богословия в расширении иконографического метода.

А.П. Голубцов (18__-1911). Профессорство в Московской Духовной Академии. «Из чтений по церковной археологии и литургике» (1917). Различение «антикварного предмета» и «археологического памятника» (последний несет в себе «историческую характерность» и «личные отношения», а в целом – «печать эпохи», которую надо «угадать»).

Е.К.Редин (1863-1908). «Заметки по христианской иконографии» (1894). «Мозаики Равеннских церквей» (1896). Д.В. Айналов (1862-1939) как ученик Кондакова. «Мозаики IV и V вв.» (1895). «Эллинистические основы византийского искусства» (1900). «Этюды по истории искусства Возрождения» (1908). С.И.Жебелев (1867-1941).

ИКОНОЛОГИЯ

«Иконологический проект» как попытка синтеза формализма и культурно-исторического метода. Философские и психологические предпосылки (неокантианство, Э. Кассирер, гештальт-психология и лингвистика). Основные теории символизма.

С.Лангер: символ как «ключ» к пониманию различных сфер бытия (человеческой жизни). Понятие «отмыкающего символа» в гештальт-психологии.

Происхождение термина «иконология» (Ч. Рипа и др.). «Иконология» в медецинской диагностике (изучение внешних симптомов внутренних болезнетворных процессов).

А. Варбург (1866-1929). Влияние Вундта и Гербарта. Искусство как аспект истории (отрицание автономности художественных явлений – впечатления от Буркхарда). Классическая мифология как источник внеисторического символизма. Исследование Палаццо Скифанойя (1912): латентная (и универсальная) жизнь античных (и даже доисторических) символических образов; процесс их миграции, трансформации и рецепции последующими культурами («силовое поле» припоминания и утраты символов – «социальная память» как исторический контекст). Первая Мировая война в интеллектуальной и духовной биографии Варбурга. Лекция о «Змеином ритуале» (1923) в истории иконологии. Скрытые символические протоформулы как выход в сферу иррационального, действующего на сознание посредством иконографических мотивов (истолкование – через привлечение внехудожественных источников). «Мнемозина» и «Софросюне» как интуитивное и рациональное познание образов. Проект «Атласа Мнемозины».

Варбургский кружок, Библиотека Варбурга и Институт Варбурга (история иконологического движения в Германии и в Англии).

Фр. Заксль (1890-1949): учеба в Вене и Берлине (у Викгофа, Дворжака и Вёльфлина). Увлечение средневековой и ренессансной оккультной традицией (изучение источников в Риме). Сближение с Варбургом (личный библитекарь с 1913, директор Библиотеки с 1929). Редактор «Докладов Библиотеки Варбурга». Сотрудничество с Панофским (совместное эссе о «Меланхолии» Дюрера, 1923). Издание латинских астрологических рукописей (т. 1-4, 1915-1966). «Наследие образов…» (тт. 1-2, 1970). Заксль как «чистый» варбургианец (разработка главной идеи Варбурга о миграции мифологических образов сквозь исторические и литературные контексты).

Э. Панофский (1892-1968). Влияние Варбурга и «Философии символических форм» Э. Кассирера. Критика вельфлиновского постулата «двух корней стиля» (необходимость объяснять стиль, а не только описывать и систематизировать его проявления, что требует выхода в область человеческого существования и человеческих способностей). Предпочтение Ригля (анализирует сам процесс и базовые возможности формообразования).

Понять художественное явление – вернуться к его истокам через обращение вневременным фундаментальным проблемам искусства (история искусства усваивает их благодаря теории искусства). Соединение истории и теории искусства – в «искусствознании как науке об интерпретации», имеющей для историка искусства экзистенциальный характер (пример – Винкельман). Ранние произведения («Идея», «Перспектива как символическая форма»). Основные постулаты иконологии в понимании Панофского. Поиск «скрытого смысла» как встреча разных научных дисциплин. Уровни значения произведения, понятого как неделимое целое: тройная классификация объектов интерпретации (первичный сюжет, вторичный конвенциональный сюжет и «внутреннее значение» или содержание), способов (формальный, иконографический и иконологический анализ) и средств (практический опыт, письменные источники, «синтетическая интуиция»). История традиции как «корректирующий принцип». «Литературоцентрический» характер иконологии Панофского и ее последующая судьба (постепенный отказ от культурно-критической функции и сосредоточении на технике дешифровки аллегорической образности).

Э. Винд (1900-1971). Изучение философии во Фрайбурге у Гуссерля и Хайдеггера и истории искусства в Берлине и Вене (у Дворжака, Шлосера и Стржиговского). Завершение образования в Гамбурге (первый дипломник Панофского). Влияние Кассирера (методологическая диссертация о Ч.С.Пирсе). «Эксперимент и метафизика» (1934), «Языческие мистерии в эпоху Возрождения» (1958, расш. изд. 1967), «Искусство и анархия» (1963). «Религиозный символизм у Микеланджело: Сикстинская капелла» (2000). Варбургианские мотивы в теории искусства Винда (иррациональность, «анархичность» творческих процессов, не подчиняющихся художнику и т.д.).

Г. И. Хоогеверф (1884-1963). Альтернативная история иконологии (в т.ч. проблема терминологического первенства по отношению к Панофскому: лекции 1928 и статья 1931 г. «Иконология и ее значение для систематического изучения христианского искусства»). Иконология как метод расширения и углубления иконографического описания (в сторону «культурного содержания» и ценностных измерений искусства – в их историческом и актуальном аспектах).

Э. Гомбрих (1909-2001). Венский университет (учеба у Титце, Свободы и дисертация о Джулио Романо у фон Шлосера). Влияние Стржиговского. Сближение с варбурским кружком (через О.Курца). Гомбрих в Лондоне в Институте Варбурга и Курто (директор с 1959). Замысел и концепция «Истории искусства» (1950). Роль К.-Р. Поппера в сложении теоретических позиций Гомбриха (знакомство с 1945). «Искусство и иллюзия» (1960) как опыт психологии искусства (с венским гештальт-уклоном, теория «делания и подделывания»). «Размышления о скакалочке» (1968). «Символические образы» (1972). «Чувство порядка» (1979, совместно с Р.Грегори). Иконология под сенью психологии и семиотики. Искусство как визуальная «энциклопедия». Гомбрих как опыт соединения иконологического неоплатонизма с аристотелевским номинализмом (искусство как риторическая знаковая активность – художника и зрителя).

Иконология в истолковании Я. Бялостоцкого (1921-1988). Основные теоретические труды («Пять веков мысли об искусстве» (1959), «Теория и творчество» (1961), «Искусство и гуманистическая мысль» (1966). «Стиль и иконография» (1966) как пример распространения иконографический метод на искусство Нового времени, в том числе и на светское (19 века). Продолжение средневековых иконографических схем в искусстве последующего времени (понятие «обрамляющей темы»). Понятие модуса («лада») как дополнение «стиля». Если стиль – это общеобязательные (и часто неосознаваемые отдельным художником) качества художественной формы, то модус, согласно и античной, и средневековой теории музыки и риторики, – это правила использования тех или иных художественных средств, применительно к конкретным задачам (причем от того или иного модуса – «высокого», «среднего», «низкого» – не только зависит экспрессивный характер изображения; модусы регулируют и выбор предмета, темы изображения, в соответствии с целью, намерением художника). «Обрамляющие темы» как результат не только обмирщения прежнего сакрального искусства и влияние античной образности, но и проявление универсальных,

общечеловеческих, экзистенциальных по преимуществу тем и мотивов, ценность и действенность которых сохраняется и в ситуации утраты религиозного чувства и упадка религиозного искусства. Тема смерти как пограничный иконологический сюжет («От героической гробницы к крестьянским похоронам. Мотивы смерти в искусстве 18-19 веков», 1977 и посмертная книга «Гендер смерти», 2002). Общая цель иконологического исследования как выяснения места конкретного произведения искусства не только в «истории стилей», но и в истории человеческих мыслей, идей, представлений, идеологий с учетом того, что в некоторые эпохи истории искусства именно тема, содержание, «мир человеческих представлений» диктуют выбор той или иной формы (постулат первичности смысла по отношению к форме).

Иконологическая социология К. фон Тольная (1899-1981). Учеба в Берлине, Вене, Фрайбурге и Риме. Преподавание в Гамбурге (1929-1933) и Сорбонне (1934-1939). Тольнай в США (Принстон и Колумбийский университет). Тольнай как директор Каза Буаноротти (с 1965). Книги о П. Брейгеле Ст. (1935), И. Босхе (1937), Мастере из Флемаля (1939). Исследования о Микеланджело (1943-1975, 6 тт.).

Р. Виттковер (1901-1971): риторические аспекты архитектурной иконологии эпохи Возрождения («Архитектурные принципы в эпоху гуманизма», 1948). Сборник «Аллегория и миграция символов» (1977). Понимание интерпретации как усвоения психикой символов (в том числе визуальных) на уровне перцепции, понимания и переживания. Четыре уровня значения «визуального символа» (буквальный, литературный, переносный и экспрессивный). Сходство и различие визуального и языкового символа («метафора сходства»). Вовлеченность в «концептуальное целое» (традиция, исторический контекст и т.д.) и «владение ключом» понимания как условия интерпретации. Понятие «поэтического значения» (смысл, возникающий по ходу использования тех или иных художественных средств, в том числе риторических фигур и т.д.). Тезис о «прозрачности» смысловых слоев произведения, воспринимаемых в совокупности именно по ходу интерпретации. Идея эмоциональной окрашенности интерпретации (со стороны зрителя). Проблема самовыражения художника (репрезентация я-концепции, аффектов и экзистенциальных состояний). Уровень «стилистической экспрессии» (репрезентация отношения художника к собственным художественным средствам и к соответствующим темам) и его иррациональный характер). Проблема средств и возможностей интерпретации и степени объективности (предметный уровень интуитивно доступен всем, литературный – через знание, переносный – через поэтическую восприимчивость и эмоциональное сопереживание, экспрессивный – через способность к сотворчеству).

«Иконология архитектуры» (1951) Г. Бандманна (1917-1975): средневековая «архитектура как носитель значения». Типы сознания и типы значения. Символическое значение как выражение архаического синкретизма. «Аллегорическое значение» как развитие символизма мышления. «Историческое значение»: обоснование исторического взгляд на искусство в недрах самого искусства (бессознательная природа традиции и сознательный характер рецепции). «Эстетическое значение» и формально-структурные «последствия» каждого из типов значения. Морфологический и структуралистский подходы как способы анализа смысла.

Иконология в понимании Г. Зедльмайра и В. Хофманна (иконологический метод применительно к постклассическому искусству 19-20 вв.). Икоонология как свойство самого произведения (система образных символически значимых отношений). Иконология как герменевтическая и терапевтическая процедура (метод диагностирования визуальной симптоматики психологических и религиозных процессов).

Герменевтика искусства как современная форма содержательного подхода (опыт преодоления неоплатонических тенденций иконологии). Герменевтика П. Рикёра и история искусства. Традиция литературно-теологической четырехчастной экзегетики и уровни интерпретации (буквальный, исторический, аллегорический и анагогический). Критика иконологии как редукционистского метода (сведение образа к слову): О. Пэхт, Э. Гомбрих, Дж.Кублер.

К. Бадт (1890-1973) и Л. Диттманн как критики искусствоведческой герменевтики (с хайдеггерианских позиций).

Проект «иконики» М.Имдала (1925-1988). «Работа глаза» как структурообразующий принцип и смыслопорождающая деятельность (полифокальная герменевтика зрения в контексте феноменологии образа). Информативность через перформативность (создание изображения как форма исполнительской активности и интерпретация как следование за правилами самого произведения). «Фрески Капеллы дель'Арена Джотто: иконография, иконология, иконика» (1980).

СЕМИОТИКА В ИСКУССТВОЗНАНИИ

Семиотика как наука о знаках и значении и как объяснительная методика. Структурно-лингвистические основания семиотического подхода. Структура семиотического знания (синтаксис, семантика, прагматика).

Основные понятия семиотики. Сообщение и код. Двойная структура знака (означающее и означаемое). Проблема референции в семиотике (отказ от анализа референта). Различие референта и денотата применительно к изобразительному искусству (воображаемое и иллюзорное как объекты изображения и как источники значения). «Иконический знак», его структура (коды визуального восприятия, ментального узнавания, художественного воспроизведения) и проблема его анализа.

Отношения синтагматические и парадигматические. Проблема «первичного членения» применительно к изобразительному языку.

Сообщение и текст. Связи денотативные и коннотативные, «игра означающих». Дискурс как механизм смыслопорождения. Проблема анализа художественного текста (произведения).

Виды сообщений. «Поэтическая функция» и поэтика визуальных текстов. Проблема «очуждения» применительно к изобразительному искусству. Риторическая природа искусства и проблема интерпретации риторических механизмов смыслопорождения («общие места» в изобразительном искусстве; тропы литературные и визуальные). Нарративные аспекты искусства (проблема анализа повествовательных средств изображения). «Текстовой анализ».

Семиотический метаязык и искусствоведческая традиция. История искусства у М. Фуко. Р. Барт (семиотическая интерпретация фотографии и проблема мимезиса в семиотике).

У. Эко. Семиотика архитектуры. Понятие «экзистенциала» как первичного элемента архитектурного синтаксиса.

Отечественная семиотическая традиция. «Тартусская школа» и искусствознание. Лотманн. Успенский.

Постструктуралистские подходы. «Интертекстуальность» как метод. «Деконструкция» как аналитическая процедура. /…/

В. Хофманн (род. 1928): «полифокальность» интерпретации. «Земной рай» (1960): схемы мирской иконографии как художественная фиксация структур антропоцентрического миросозерцания и мироустроения. Тезис «полифокальности» интерпретации искусства.

Г. Бельтинг (род. 1935). «Конец истории искусства» (1984): искусствознание как концептуальное (и нарративное) обрамление искусства и его утрата в эпоху постмодерна. «Образ и культ» (1990). «Антропология образов» (2000): проект дисциплины – альтернативы искусствознанию. Телесность как объект и средство интерпретации.

История искусства в интерпретации А. Данто.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КРИТИКА: ЕЕ ПОДХОДЫ И ЛИТЕРАТУРНЫЕ ФОРМЫ (ЖАНР ЭССЕИЗМА)

Эмоционально-чувственный элемент в созерцании искусства. Проблема художественной описательности. Критицизм как оценочный подход. Критерии оценки и шкала художественных ценностей (уровни оценки: от оценки художественного качества до

нравственного суждения). Его универсальный характер (критика как преодоление историзма и способ актуализации исторического материала). «Антимузейная» традиция. Методологическая «интермодальность» и релятивизм критического подхода (свободное обращение со всеми методами применительно к конкретным задачам оценочного суждения). Критик как «актуальный знаток».

Английский эссеизм, его происхождение и основные представители. Дж. Рёскин (1819-1900). «Современная живопись» (1843). Идея «духовных качеств» искусства (почитание «естественной правды» и предпочтение ее «художественному мастерству»). Метод «интеллектуальных ассоциаций» (привлечение знаний из всех смежных областей, в т. ч. и из естественных наук: геологии, ботаники, истории, мифологии, поэзии). «Камни Венеции» (1851-1853): литературное описание произведения зодчества как способ прочтения архитектурного «сообщения» относительно жизни и чувств тех, возводил постройку (духовное содержание). «Природа готики» (глава в «Камнях…»): противопоставление свободы духовного порыва (готика) механистическим идеалам совершенства (Ренессанс). Средние века – высшая точка развития европейской цивилизации, эпоха Возрождения – выражение индивидуальной гордыни. «Королева воздуха» (1869) как отражение духовного кризиса к. 50-х гг. и перемены эстетических идеалов (переход от романтизма прерарфаэлитов к социальному позитивизму). Греческая античность – те же положительные качества, что и в готике. Концепция истории искусства в оксфордских лекциях (профессор изящных искусств в 70-е гг. до начала душевной болезни): история искусства как история двух школ: «школы света» (греческая классика) и «школы цвета» (готика). 19 в. как «школа кьяроскуро» (находил эти качества и в собственных взглядах и текстах). Природа искусства – не красота, а обучение (задача не декоративная, а дидактическая). «Искусство – такой род деятельности, который нельзя отделить ни от мысли, от образования, ни от моральной ответственности». Реакция на Рёскина (У. Патер, В. Ли)

У. Патер (1839-1894). «Ренессанс: очерки по искусству и поэзии» (1873). Теория и практика «искусства для искусства» применительно к истории искусства (см. Заключение «Ренессанса…»). Восприятие искусства с точки зрения души художника и души зрителя как основание любой эстетики. «Воображаемые портреты» (1887): родство произведения и темперамента (темперамент же – продукт «духа времени»). Эссеизм как литературно-критический жанр и роль стилистики (эмоционально-суггестивные качества словесного описания и повествования).

Вернон Ли (1856-1935). «Belcaro» (1881): полемика с Рёскиным (у искусства нет морального значения, но есть моральная ценность – способность творить счастье). «Juvenilia» (1889): исключенность искусства из повседневной жизни. «Красота и уродство» (1897): психические и физические соответствия эстетическим феноменам (влияние Т. Липпса, по мнению Беренсона). «Genius loci» (1899) и «Hortus vitae» (1904): импрессионизм и внеисторизм как принципы описания. «Красота» (1913): форма как условие восприятия произведения (понятия «памяти», «внимания» и «эмпатии»).

К. Кларк (1903-1983). Влияние Беренсона. Деятельность в Эшмолеанском музее (до 1931). Кларк как директор Лондонской Национальной галереи (1934-1945). Преподавательская деятельность в Оксфорде (с 1946). Кларк как популяризатор искусства (деятельность на телевидении). «Готическое возрождение» (1925). «Пейзаж в искусстве» (1949). «Нагота в искусстве» (1956). «Моменты видения» (19__). «Цивилизация» (1960). Искусство как система символов, воспринимаемых в качестве отдельной реальности. Символ как замещение идеи предметом (и наоборот). Цель искусства – выражение «всеобъемлющей любви и человечности». Модели понимания искусства (социологическая, философская и художественная). Факторы перемен в искусстве (внутренние – технические проблемы и внешние – отражение «бессознательной философии своего времени»). Исторический стиль как подчинение художника (его бессознательная погруженность в собственную эпоху). Критика эстетизма, музейного духа и теории «чистого искусства». Современное искусство как утрата любви и подчинение машине.

Эстетическая проза французских литераторов. Гюйсманс. М. Пруст. П. Клодель. П. Валери. П. Элюар. А. Мальро. И. Бонфуа.

Немецкий эссеизм. А.Штифтер. Р.-М. Рильке. Э. Юнгер. В. Беньямин, Г. Брох. К. Краус.

Философский эссеизм. Х. Ортега-и-Гассет. М. Хайдеггер как философ искусства. «Эпистемологическая поэтика» Г. Башляра и ее влияние на искусствознание.

Критическая эссеистика как метод интерпретации современного искусства. Художественная критики и апология современного искусства (проблема методологического обоснования эксперимента в искусстве).

Л. Вентури (1885-1961).

Р. Мутер (1860-1909): историк искусств как журналист и критик («импрессионизм в искусствознании»). «История живописи в 19 веке» (1891-1893). «История живописи» (1900).

Ю. Мейер-Грефе (1867-1935). «История развития современного искусства» (1887): первая систематическая история искусства 19 века, понятая как история формальных проблем и творческих импульсов.

С. Зонтаг. «Против интерпретации»

Р. Краус (род. 1940): фемиизм, деконструктивизм и психоанализ как тематические инструменты постмодерна в художественной критики. «Подлинность авангарда и другие модернистские мифы» (1985).

Традиция отечественного эссеизма. Н. Врангель. П. П. Муратов. А. Н.Бенуа. В.В. Розанов. А. А.Эфрос. Я. Тугенхольд.

IV. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИСКУССТВУ

Искусство как художественная деятельность и уровни человеческой активности (от перцепции к мышлению и поведению).

Перцептуальные истоки художественной формы («схематизм» перцепции и мышления как основание структуры произведения).

Р. Арнхейм и гештальт-подход в понимании структуры художественного произведения («Искусство и визуальное восприятие», 1960). Психологические аспекты архитектурной формы («Динамика архитектурных форм», 1977). Методологические проблемы в «Новых очерках психологии искусства» (в т.ч. критика теории стиля с позиции феноменологии). Развитие и ревизия гештальт-теории (Р. Грегори, Дж. Гибсон).

Психоанализ и искусство. Иррациональные составляющие искусства и бессознательное психики. Либидозная энергетика и проблема сублимации (психодинамическая модель внутреннего мира человека). Фантазирование как исток художественной креативности и визуальной образности (теория «сгущения» и ее происхождение). Проблема онейризма. Ресурсы психоаналитической теории и практики: искусство как частный случай трансфера («проекция» художника как механизм порождения и как механизм защиты). Зритель как «пациент» и как «аналитик». Психоаналитический подход в истолковании визуальных символов: искусство как симптоматика и искусствознание как терапия (возможность обратных отношений). Психоаналитическая «метатеория» и критика культуры. Пути преодоления фрейдовского биологизма (от инстинкт-теории к эго-теории). З. Фрейд как интерпретатор искусства и критик культуры. История искусства в интерпретации О. Ранка. Д. Винникот как теоретик фантазийной и игровой деятельности.

Юнгианская аналитическая психология: архетипы психики и типология визуальной образности – образ, символ, имаго (их связь и принципиальное различие). Религиозная (нуминозная) составляющая символа как манифестации архетипа. Мандала как универсальный символ психики и творчества (в аспекте целостности). Архаические и мифологические корни искусства и методы их истолкования (влияние на иконологический подход).

Ж. Лакан: искусство как частный случай «письма бессознательного» («стадия зеркала» и «инстанция буквы» применительно к искусству). Искусство как «фикция» («фикциональный анализ» в рецептивной эстетике).

Некоторые психологически ориентированные историки искусства. Э. Крис (1900-1957): историк искусства и психоаналитик. Крис как ученик фон Шлоссера («Легенды о художниках», 1934, совместно с О.Курцом). Дружба с Гомбрихом (совместные исследования карикатуры). «Психоаналитические исследования в искусстве» (1952).

Р. Юиг .

Психология искусства у Гомбриха.

Искусство и психиатрия. Чезаре Ломброзо: «Гениальность и помешательство» (1865) и основные признаки искусства умалишенных. М. Нордау: современное искусство как «Вырождение» (1895). Проблема биологизма и социал-дарвинизма в психиатрическом восприятии искусства.

Художественная активность душевнобольных: проблемы анализа и оценки. Г. Принцхорн («Художественная деятельность душевнобольных», 1922) (в связи с художественной теорией и практикой сюрреализма). Психиатрические аспекты сюрреализма («параноидально-критический метод» и его оценка).

Э. Кречмер. Строение тела и характерология творчества (психические типы и их воплощение в истории искусства). Циклотимические и шизотимические темпераменты применительно к творчеству. Понятие «психэстетической пропорции». Нравственно-психологические аспекты творчества (в том числе и гениев). «Радикалы» в социальной и художественной жизни.

Г.Роршах и эстетические аспекты его психодиагностики. Мышление и воображение (понятие «энграммы»).

«Логотерапия» В. Франкла применительно к искусству (поиск смысла в жизни душевной и жизни художественной). Проблемы арт-диагностики и арт-терапии.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСКУССТВА: ПРОБЛЕМА ИХ АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ

Социология искусства как расширительный подход. Понятие художественной среды и художественной жизни. Проблема заказа и патронажа.

Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Низовые формы искусства. Массовое искусство. Искусство и техника. Реклама и кич – проблемы анализа и оценки.

Искусство и власть: проблема анализа арт-пропаганды и тоталитарных форм художественной деятельности.

Эстетика и теория искусства в контексте неомарксизма («Воскресный кружок» Д. Лукача и К. Маннхейма в Будапеште и его участники: в том числе Фр. Анталь, А. Хаузер, К фон Тольнай).

Ф. Анталь (1887-1954). Учеба у Вёльфлина и Дворжака (диссертация «Классицизм, романтизм и реализм во французской живописи сер. 19 в.», 1914). Участник Венгерской Советской республики (1919) и бегство в Вену. Деятельность в Берлине (1922-1933). Интерес к социалистической теории и практике (поездка по музеям СССР в 1932). Эмиграция в Англию (близость к Э. Бланту и неприятие английской академической средой после 2 Мировой войны). «Флорентийская живопись и ее социальный фон» (1949): господствующая идеология, «политическая вера» и социально-классовые отношения как детерминанты стиля (роль заказчика и патронажа вообще в сложении той или иной стилистики). Критика со стороны М. Миса (отрицание художественной субъективности). Работы, посвященные Хогарту (1962) и Фюссли (1956). Общие черты методологии Анталя (иконология в сочетании с диалектическим материализмом).

А. Хаузер (1892-1978). Учеба в Будапеште, Берлине и Париже. Влияние Бергсона. Пребывание в Италии (1918-1920), Берлине (до 1924) и Вене (до 1938). Переезд в Лондон и начало работы над «Социальной историей искуства» (1951). Преподавательская деятельность

в Англии и США (1950-60-е гг.). Возвращение в Венгрию (1977). Общий замысел «Социальной истории…» (отказ от теории религиозного происхождения искусства, тезис о зависимости искусства от жизни и природы, выделение профанного искусства в эпоху неолита как женского варианта мужского – сакрального – искусства и т.д.). Критика Хауэзера со стороны Гомбриха (обвинение в тоталитаризме, историзме как вере в прогресс и в неправомерном использовании гегелевской диалектики). Концепция всеобщей истории искусства Хаузера (от родо-племенного магического искусства через экономически и идеологически зависимого ремесленника к буржуазному художнику-интеллектуалу). 19 век как эпоха противостояния художника и публики (завершение этой борьбы – большевистская революция и рождение кинематографа). «Философия искуства» (1958) и «Маньеризм. Кризис искусства Ренессанса и рождение современного искусства» (1965). «Социология искусства» (1974) и тезис о взаимодействии искусства и общества как условии существования первого (экономически-коммерческие интересы художников и их заказчиков). Хаузер глазами П.Бурдье и Т.Адорно.

В. Беньямин (1892-1940). «Искусство в эпоху технической воспроизводимости» (1934). Культовые корни искусства и проблема подлинности произведения. Репродукция и тиражирование как причины утрата «ауры» (энергии уникального бытия художественного творения). Критика теории «искусства для искусства» как «фашистской эстетизации» и противопоставление ей «коммунистической политизации».

Р. Бьянки Бандинелли (1900-1975). Марксизм в изучении античного искусства (тема классовой борьбы и т.п.).

П. Франкастель. «Искусство и техника». /…/

«Искусство и общество» (1936) Г. Рида: взаимодействие общества и творческой индивидуальности в контексте экономического и идеологического аспектов искусства (человеческие обычаи и привычки и их фиксация в искусстве). Элементы социальной психологии и психоанализа у Рида (самость художника и супер-эго общества и культуры).

М. Вакернагель (1881-1962): концепция «жизненного пространства» художника (влияние Буркхарда: творчество как решение возникающих перед художником задач).

М.Мис (1904-1975) и его «Живопись Флоренции и Сиены после Черной смерти» (1951). Соединении знаточеского подхода с социально-политической и религиозной историей. «Живопись Франции в эпоху Жанна Беррийского» (1967). Критика марксизма.

Фр.Хаскелл (1928-2000). Учеба у Н. Певзнера. Преподавание в Оксфорде (преемник Э.Винда). История искусства как история эстетического вкуса, художественного менталитета и патронажа (социология конкретных культурно-личностных и интеллектуальных связей как альтернатива марксистскому «универсализму»). «Покровители и живописцы» (1963), «Открытия в искусстве» (1976), «Вкус и древность» (1981), «История и ее образы» (1993).

М.Бэксандалл (род. 1933). Учеба в Италии и Германии (Мюнхен). Сотрудничество с Институтом Варбурга. Преподование в Оксфорде и США. «Живопись и жизненный опыт в Италии 15 века. Введение в социальную историю стиля в живописи» (1972): постмодернистская социология искусства (история искусства как история пользователя). Патрон как клиент и искусство как удовлетворение его потребностей. «Паттерны интенции: об историческом объяснении картин» (1985). «Тени и Просвещение» (1995).

Феномен «вульгарной социологии» в советском искусствознании (Фриче, Иоффе).

Границы социологического объяснения (проблема редукции художественного феномена к «первичным уровням», в том числе материальным, классовым, этническим и национальным).

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОДХОДЫ

Религиозные аспекты в понимании человеческой креативности. Искусство как культ (мистериальная и сакраментальная природа художественной практики). Религиозная жизнь как фактор искусства. Религиозное искусство как предмет истории искусства. Проблема адекватного метода.

Неотомистская эстетика и история искусства. Жильсон, Ж. Маритен. Г. Марсель (искусство с точки зрения христианского экзистенциализма). Проблема нравственных составляющих искусства: средства анализа и основания оценки.

О. Павел Флоренский как теоретик и историк искусства. Проблемы искусства и культуры в творчестве Е. Трубецкого, о. С. Булгакова и Н. Бердяева. Вяч. Иванов. Богословие иконного образа (Л. Успенский).

В. Вейдле как критик современной культуры и искусства (проблема различения художественных произведений и «эстетических объектов). «Умирание искусства»: смысл и содержание тезиса. Ф. Степун как интерпретатор современного искусства.

Спиритуализм как подход. Теософские и антропософские ресурсы знания (в том числе научного). Р. Штайнер и его влияние на художественную жизнь и теорию искусства. Рене Генон («традиционная наука») и его школа (Т. Буркхардт). Границы традиционализма как метода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЕНИЯ И СТРУКТУРА СМЫСЛОВЫХ КОНТЕКСТОВ.

Система исследовательских методов как репертуар познавательных «реакций». Сферы бытия искусства и соответствие каждой области существования своей области знания (дисциплины). Методология искусствознания как «правила перехода» (с одного – более простого – уровня к более сложному – и обратно).

Методология искусствознания как техника выбора (предмета исследования и соответствующего инструментария). Художественное произведение и художественная личность как два начала искусства. Художественное творение как исходный момент исследования (от творения к творцу). «Симультанность» произведения изобразительного искусства и последовательность подходов. Организация («уровни») произведения и этапы его изучения.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

Раздел дисциплины	Семестр	Время на самостоятельную работу аспиранта (в часах)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
I. ИСТОРИЯ НАУКИ КАК ИСТОРИЯ ЕЕ МЕТОДОВ (ПУТИ СЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ)	**1**	**18**	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, собеседование, опрос
Литература об искусстве от Античности до Ренессанса	1	6	
Искусствознание в пределах всеобщей истории. Позитивизм и культурно-историческая школа	1	6	
История искусства как самостоятельная наука	1	6	

II. АНАЛИЗ ФОРМЫ (МОРФОЛОГИЯ ИСКУССТВА)	**1**	**18**	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, собеседование, опрос
Венская школа искусствознания	1	6	
Традиции французского и английского формализма	1	6	
Структурный анализ в искусствознании	1	6	
III. СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПОДХОД	**1**	**18**	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, собеседование, опрос
Иконография	1	6	
Иконология	1	6	
Семиотика в искусствознании	1	6	
IV. МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ	**1**	**18**	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, собеседование, опрос
Психологические подходы к искусству	1	6	
Социологические аспекты искусства	1	6	
Религиозные подходы	1	6	

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

5.3.1. Примерный перечень вопросов для самостоятельной подготовки

1. Методология в системе искусствоведческого знания;
2. Науковедческие проблемы искусствознания;
3. Античные представления об искусстве. Античный экфрасис;
4. Представление об искусстве в Средние века;
5. Литература об искусстве в эпоху Возрождения;
6. Джорджо Вазари и последующая традиция;
7. Начало истории искусства на Север (ван Мандер, фон Зандрарт и др.);
8. Эпоха барокко в истории науки об искусстве;
9. Эпоха Просвещения и Винкельман;
10. Гёте, Лессинг и романтизм в истории искусствознания;

11. Гегель и берлинская школа истории искусства;
12. Позитивизм и культурно-историческое направление;
13. Якоб Буркхардт;
14. История искусства как самостоятельная наука;
15. «Археология искусства» как первичная форма научного анализа (знаточество);
16. Джованни Морелли;
17. Основные представители знаточеского метода (Кроу и Кавальказелле, Истлейк, фон Боде, А.Вентури и др.);
18. М.Фридлендер о знаточестве;
19. Теоретические основы формально-стилистического метода (морфология искусства);
20. Генрих Вельфлин;
21. Некоторые представители немецкого формализма (Шмарзов, Пиндер, Гантнер и др.);
22. Французский формализм (Фор, Фоссийон);
23. Традиции английского формализма (Р.Фрай, К.Белл и др.);
24. Традиция венского искусствознания. Ранние представители «венской школы»;
25. А.Ригль и историческая грамматика изобразительного искусства;
26. М.Дворжак: история искусства как история духа;
27. Й.Стржиговский: антиклассицизм как метод;
28. Ю. фон Шлоссер и последующая судьба венского искусствознания;
29. Теоретические основы структурного подхода в истории искусства;
30. Х.Зедльмайр;
31. Общие свойства иконографического метода;
32. Ранняя история иконографии (традиция церковной археологии);
33. Важнейшие представители иконографического подхода (А.Шпрингер, Э.Маль, А.Грабар и др.);
34. Иконография архитектуры Р.Краутхаймера;
35. История и основные представители отечественной иконографической школы (А.С.Уваров, Н.П.Кондаков, Н.В.Покровский и др.);
36. Особенности иконологического метода;
37. Аби Варбург и варбургский кружок;
38. Э.Панофский об иконологической интерпретации;
39. Я. Бялостоцкий;
40. Р.Виттковер о проблемах интерпретации «визуальных символов»;
41. Иконология архитектуры (Г.Бандманн и др.);
42. Семиотика в искусствознании;
43. Э.Гомбрих;
44. Методологические основы художественной критики. Жанр эссеизма;
45. Традиции английского эссеизма. Дж. Рёскин;
46. У.Патер и Вернон Ли;
47. Г. Рид и К.Кларк;
48. Художественная критика и современное искусство (Р.Мутер, Мейер-Грефе, С.Зонтаг, Р.Краус и др.);
49. Французские литераторы об искусстве (Валери, Пруст, Бонфуа);
50. Немецкий эссеизм (Рильке, Брох, Беньямин, Хайдеггер)
51. Традиции отечественного эссеизма (Н.Врангель, П.Муратов, А.Эфрос, Я.Тугенхольд, В.Вейдле);
52. Основания междисциплинарных подходов;
53. Психология искусства: основные проблемы и направления;
54. Искусство и психиатрия;
55. Социологический метод в искусствознании (А.Хаузер, Фр.Анталь, П.Франкастель и др.);
56. Религиозный взгляд на искусство: особенности и аспекты;
57. Теория искусства и методология искусствознания

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема1-14	*						*			*	

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература по разделам и темам дисциплины

Общетеоретические (эпистемологические и когнитологические) предпосылки и источники методологии истории искусства.

История европейского искусствознания. 1-4. М., 1963-1969.

К.Гилберт и Г.Кун. История эстетики [1956]. М., 1960.

Лекции по истории эстетики. Кн. 1-4. Изд. ЛГУ, Л., 1973-1980.

Н.И.Романов. Введение в историю искусства. М., 1915 (1917[2]).

Б.Л.Богаевский. Задачи искусствознания.– В кн.: Задачи и методы изучения искусства. Пг., 1924, с. 9-61.

Д.С.Недович. Задачи искусствоведения. Вопросы теории пространственных искусств. М., 1927.

М.В.Алпатов. Задачи научного анализа искусства и художественной критики. – М.Алпатов. Этюды по истории западноевропейского искусства. М.-Л., 1939, с. 3-10.

Э.Панофский. История искусства как гуманистическая дисциплина [1940]. – Его же. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. СПб., 1999, с. 10-40.

Э.Панофский. Idea. СПб., 1999.

В.Н.Лазарев. О методологии современного искусствознания. – Советское искусствознание'77, вып. 2, М., 1978, с. 311-316.

Р.Дж.Коллингвуд. Принципы искусства. М., 1999.

Б.Кроче. Эстетика. – Б.Кроче. Антология сочинений по философии. Ч.7 (с. 399-449).

Ж.Базен. История истории искусства от Вазари до наших дней [1986]. М., 1995.

В.Н.Гращенков. К 125-летию преподавания истории искусства в Московском университете. – Советское искусствознание'83, вып. 1, М., 1984, с.184-234.

В.Н.Гращенков, С.С.Ванеян. История искусства// Историческая наука в Московском университете. 1755─2004. М., 2004. С. 550─580.

С.Лангер. Философия в новом ключе. М., 2000.

H.Tietze. Die Methode der Kunstgeschichte. Lpz., 1913.

L.Venturi. Storia della critica dell'arte. Torino, 1964 (L.Venturi. History of Art Criticism. N.Y., 1936).

H.Sedlmayr. Kunst und Wahrheit. Zur Theorie und Methode der Kunstgeschichte. Hamburg, 1958 (Mittenwald, 1978[2]).

Х. Зедльмайр. Искусство и истина. О теории и методе истории искусства. Пер. и комм. С.С.Ванеяна. М., 1999.

J.S.Ackerman. Western Art History. – J.S.Ackerman, P.Carpenter. Art and Archeology. Englewood Cliffs N.J., 1963, p. 123-231.

Gosebruch, Martin. Methode der Kunstwissenschaften. – Enzyklopedie der geistwissenschaftlichen Arbeitsmethoden. 6. Lieferung: Methoden der Kunst- und Musikwissenschaften. München-Wien, 1970.

L.Dittmann. Stil, Symbol, Struktur. Studien zu Kategorien der Kunstgeschichte. München, 1967.

E.H.Gombrich. Ideals and Idols. Essays on Values in History and in Art. Oxford, 1979.

W.E.Kleinbauer, Th.P.Slavens. Research Guid to the History of Western Art. Chicago, 1982.

M.Podro. The critical Historians of Art. New Haven and London, 1982.

H.Belting. Das Ende der Kunstgeschichte? München, 1983 (1994^2, H.Belting. The End of the History of Art? Chicago and London, 1987).

Altmeister moderner Kunstgeschichte. Hrsg. von H.Dilly. Brl., 1990.

A.Hauser. The Philosophy of Art History. N.Y., 1959.

D.Preziosi. Rethinking Art History. Meditation on a Coy Science. New Haven and London, 1989.

Art history and its methods: a critical anthology. Ed. by E. Feruil. Lnd., 1995.

Art history. An anthology of modern criticism. Ed. by Wylke Sypher. N.Y., 1963.

Das Kunstwerk zwischen Wissenschaft und Weltanschauung. Hrsg. v. M. Warnke. Gütersloh, 1970.

Lützeler, H. Kunsterfahrung und Kunstwissenschaft. Systematische und entwicklunggeschichtliche Darstellung und Dokumentation des Umgangs mit der bildenden Kunst. 3 Bde., Freiburg-München, 1975.

Art of interpretating. Ed. by S. Scott, Pennsylvania, 1995.

В. Гращенков. Жизненная судьба произведений искусства. – Вопросы искусствознания, IX (2/96). М., 1996, с. 494-520.

С.С.Ванеян. Искусствознание как наука и как поэзия. – Русский исторический вестник. № 2, сс. 1-

Pächt, O. Methodisches zur kunsthistorischen Praxis. Ausgewählte Schriften. München, 1977.

Danto, Arthur C. The transfiguration of the commonplace. A philosophy of art. Cambridge (Mass.), 1981.

Kultermann, Udo. Kleine Geschichte der Kunsttheorie. Darmstadt, 1987.

Idem. Geschichte der Kunstgeschichte: der Weg einer Wissenschaft. München, 1990.

The Dictionary of art. Ed. by Jane Turner. Vol. 29. Lnd.-NY., 1996.

Deconstruction and the visual arts: art, media, architecture. Ed. by P. Brinette, D.Wills. Cambridge (Mass.), 1994.

Language of art history. Ed. by S. Kemal, I. Gaskell. N.Y., 1991.

P. Frankl. Das System der Kunstwissenschaft. 1938.

W. Wetzold. Deutsche Kunsthistoriker. Lpz., 1921.

Габричевский А.Г. Морфология искусства. М., 2002.

Поппер, К.-Р. Логика и рост научного знания. М., 1983.

Его же. Нищета историцизма. М., 19

Badt, Kurt. Kunsttheoretische Versuche. Köln, 1968

Бергсон, А. Творческая эволюция. М., 1998

Гадамер, Х.-Г. Истина и метод. Основы философской герменевтики. М., 1988.

Он же. Актуальность прекрасного. М., 1991.

Гарден, Ж.-К. Теоретическая археология. М., 1983.

Хайдеггер, М. Исток художественного творения. – Его же. Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 47-119.

P. Betthausen, P.H.Feist, Chr. Fork. Metzler Kunsthistoriker Lexikon. Stuttgart-Weimar, 1999.

История науки как история ее методов
(пути сложения современного искусствознания).

В.М.Жирмунский. Немецкий романтизм и современная мистика [1914]. СПб., 1996.

F.Haskell. Rediscoveries in Art. Some Aspects of Taste, Fashion and Collecting in England and France. N.Y., 1976.

Rosenberg, R. Von der Ekphrasis zur wissenschaftlichen Bildbeschreibung: Vasari, Agucchi, Filibien, Burckhardt. – Ztschr. f. Kunstgeschichte, 1995, 58, 3, 297-318.

L.Venturi. Storia della critica dell'arte. Torino, 1964.

И.-В.Гёте. Об искусстве. М., 1975.

И.И.Винкельман. История искусства древности. М., 1933.

Г.Э.Лессинг. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.

Д.Дидро. Об искусстве. Т. 1-2. Л.-М., 1936.

Я. Буркхардт. Культура Возрождения в Италии. Опыт исследования. М., 1996.

Я. Буркхардт. Рубенс. СПб., 2001.

И.Тэн. Философия искусства. М.-Л., 1933, 1995[2].

Г.Земпер. Практическая эстетика. М., 1970.

Ф.И.Буслаев. Задачи эстетической критики. – Ф.Буслаев. Мои досуги. Ч,1, М., 1986, с. 291-407.

Ф.Куглер. Руководство к истории искусства. Четвертое издание, обработанное В.Любке, ч. 1-2, М., 1869-1870.

А.В.Михайлов. Языки культуры. М., 1997.

Археология искусства.
Приемы первичной обработки художественного памятника (знаточество)

B.Berenson. Aesthetics and History in the visual arts.

O. Kurz. Falsi e falsari . Venezia, 1961.

М. Фридлендер. Об искусстве и знаточестве [1942, 1946]. СПб., 2001.

М.Фридлендер. Знаток искусства. М., 1923 (то же в кн.: Музей. Художественные собрания СССР, вып. 6. М., 1986, с. 32-36).

Б.Бернсон. Основы художественного распознавания. – ж. «София», 1914, № 1

Б.Р.Виппер. К проблеме атрибуции. – Б.Р.Виппер. Статьи об искусстве. М., 1970, с. 541-560.

И.Линник. Голландская живопись XVII века и проблемы атрибуции картин. Л., 1980, с. 5-38.

В.Н.Гращенков. Макс Фридлендер – знаток, историк искусства, писатель. – Музей. Художественные собрания СССР, вып. 6. М., 1986, с. 29-32).

В.Ф.Левинсон-Лессинг. Вильгельм фон Боде и его книга о голландской живописи XVII века. – Музей. Художественные собрания СССР, вып. 9. М., 1988, с. 252-257.

Ю.Кузнецов. Загадки «Данаи». К истории создания картины Рембрандта. Л., 1970.

И.С.Немилов. Загадки старых картин. М., 1973.

Р.Лонги. От Чимабуэ до Моранди. М., 1984.

М.Фридлендер. Подлинник и подделка. Берлин, 1929.

М. Фридлендер. Об искусстве и знаточестве. СПб., 2001.

М.Я.Либман и Г.С.Островский. Поддельные шедевры. М., 1966.

А.А.Сидоров. Записки собирателя. Книга о рисунках старых и новых. Л., 1969.

В.Лазарев. О знаточестве и методике атрибуции. – Искусствознание, 1/98. М., с.1998, с. 43-59.

Историко-интерпретационные подходы

Формально-стилистический метод

М.Шапиро. Стиль [1953]. – Советское искусствознание, вып. 24, М., 1988, с. 385-425.

Б.Кроче. Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика [1902], ч.1. М., 1920.

А.Гильдебранд. Проблема формы в изобразительном искусстве. М., 1914 (1994[2]).

В.Лазарев. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. М., 1922.

Б.Виппер. Проблема и развитие натюрморта (Жизнь вещей). Казань, 1922.

Б.Р.Виппер. Несколько тезисов к проблеме стиля. – «Творчество», 1962, № 9.

В.М.Жирмунский. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977.

Н.М.Гершензон-Чегодаева. Теории развития искусства в западноевропейском искусствознании 1900-1940 гг. – Современное искусствознание за рубежом. М., 1964, с. 40-61.

В.Р.Аронов. «Конкретная эстетика» А.Гильдебранда в художественной культуре рубежа XIX-XX веков. – Эстетика и жизнь, вып. 7. М., 1982, с. 226-253.

И.Д.Чечот. Проблема классического искусства и барокко в работах Г.Вёльфлина о художниках XVII и XIX вв. – Проблемы искусствознания и художественной критики. Л., 1982, с. 51-108.

B.Zevi. Saper vedere l'architettura. Saggio sull'interpretazione spaziale dell'architettura. Torino, 1948.

А.И.Некрасов. Теория архитектуры. М., 1994.

А.И.Каплун. Стиль и архитектура. М., 1985.

А.Фосийон. Жизнь форм [1934]. М., 1995.

Э. Фор. Дух форм. СПб., 2001.

Раппапорт, А. Г., Сомов, Г. Ю. Форма в архитектуре. Проблемы теории и метода. М., 1990.

Wien und die Entwicklung der kunsthistorischen Methode. Akten des XXV. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte. Bd.1. Wien, Köln, Graz, 1984.

Г.Вёльфлин. Основные понятия истории искусства. М.-Л., 1930.

Г.Вёльфлин. Ренессанс и барокко. СПб, 1912.

Г.Вёльфлин. Истолкование искусства. М., 1922

Г.Вёльфлин. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. М.-Л., 1934.

А.Э.Бринкман. Пластика и пространство как основные формы художественного выражения. М., 1935.

А.Э. Бринкман. Площадь и монумент как проблема художественной формы. М., 1935.

История архитектуры в избранных отрывках. М., 1935 (тексты Г.Вёльфлина, П.Франкля, М.Дворжака, Г.Янтцена. Г.Зедльмайра, Э. Кауфмана и др.).

Stil und Überlieferung in der Kunst des Abendlandes. Akten des 21. Kongresses f. Kunstgeschichte in Bonn. Brl., 1967, Bd. 3.

Riegl, Alois. Historische Grammatik der bildenden Künste. Hrsg. v. O. Pächt, K. Swoboda. Graz- Köln, 1966.

Schlosser, Julius von. Präludien. Vorträge und Aufsätze. Brl., 1927.

Pinder, Wilhelm. Das Problem der Generation. Brl., 1926.

M.Dvořák. Idealismus und Naturalismus in der gotischen Skulptur und Malerei [1917]. – M.Dvořák. Studien zur Kunstgeschichte. Lpz., 1989, S. 160-268 (М.Дворжак. Очерки по искусству Средневековья. М.-Л., 1934).

М.Дворжак. История итальянского искусства в эпоху Возрождения. Т. 1-2. М., 1978.

М. Дворжак. История искусства как история духа. СПб., 2001.

О.Бенеш. Искусство Северного Возрождения. Его связь с современными духовными и интеллектуальными движениями. М., 1973.

Структурный анализ в искусствознании

H.Sedlmayr. Verlust der Mitte. Die bildende Kunst dea 19. und 20. Jahrhuderts als Symptom und Symbol der Zeit. Salzburg, 1948.

H.Sedlmayr. Epochen und Werke. Gesammelten Schriften zur Kunstgeschichte. Bd. I-III. Wien-München, 1959, 1960, 1982.

H.Köhler. Strukturale Bildlichkeit. Studien zum Begriff der Struktur in der Kunstgeschichte. München, 1984.

В.В.Бибихин. Ганс Зедльмайр: искусство видеть; Утрата середины. – В.В.Бибихин. Новый ренессанс. М., 1998, с. 60-126.

А.Н.Граблева. Феноменологическая эстетика Ганса Зедльмайра. – Современная буржуазная эстетика. Критические очерки. М., 1978, с. 165-192.

В.И.Тасалов. Ганс Зедльмайр. Дилемма хаоса и порядка в постмодернизме 50-х-70-х гг. – Искусствознание Запада об искусстве XX в. М., 1988, сс.43-71.

С.С.Ванеян. Между гештальтом и теофанией. Структурный анализ и история духа в творчестве Ханса Зедльмайра. – Искусствознание, 1/99, с. 506-552.

С.С.Ванеян. Пустующий трон. М., 2004.

Семантический подход

Иконография

Г.И.Вздорнов. История открытия и изучения русской средневековой живописи. XIX век. М., 1986.

И.Л.Кызласова. История изучения византийского и древнерусского искусства в России (Ф.И.Буслаев, Н.П.Кондаков: методы, идеи, теории). М., 1985.

В.Н.Лазарев. Никодим Павлович Кондаков. – В.Н.Лазарев. Византийская живопись М., 1971, с. 7-19.

В.Н.Лазарев. О некоторых проблемах в изучении древнерусского искусства. – В.Н.Лазарев. Русская средневековая живопись. М., 1970.

Н.М.Щекотов. Иконопись как искусство. – Русская икона. Сб. 2, СПб., 1914, с. 115-142 (там же, с. 143-149: Л.Мацулевич. Ответ Щекотову).

В.Н.Гращенков. Виктор Никитич Лазарев: жизнь, творчество, научное наследие. – Искусствознание, 1/98. М., 1998, с. 7-34.

Г. И. Вздорнов. Научная проза В.Н. Лазарева. – Там же, с. 35-42.

А.С. Уваров. Христианская символика. СПб., 2001.

Ф.И.Буслаев. Общие понятия о русской иконописи. – Ф.И.Буслаев. Сочинения. Т. 1, СПб., 1908.

Н.П.Кондаков. Иконография Богоматери. Т. 1-2. СПб., 1914-1915.

Н.В. Покровский. Очерки памятников христианского искусства. М., 2000.

В.Н.Лазарев. История византийской живописи. Т.1-2. М., 1986.

О.Е.Этингоф. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII веков. М., 2000.

Р. Краутхаймер. Три христианские столицы. Топография и политика. СПб., 2000.

Дж.Э.Райт. Библейская археология. СПб., 2003.

Иконология

Э. Панофский. Иконография и иконология: введение в изучение искусства Ренессанса. – Его же. Смысл и толкование изобразительного искусства. Статьи по истории искусства. СПб., 1999, с. 43-73.

Э. Панофский. Готическая архитектура и схоластика. – Богословие в культуре средневековья. Киев, 1992, сс. 49-78.

Э. Панофский. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада. М., 1998.

Э.Х.Гомбрих. О задачах и границах иконологии [1972]. – Советское искусствознание, вып. 25, М., 1989, с. 275-305.

М.Я.Либман. Иконология. – Современное искусствознание за рубежом. Очерки. М., 1964, с. 62-76.

М.Н.Соколов. Границы иконологии и проблемы единства искусствоведческого метода (к спорам вокруг теории Э.Панофского). – Современное искусствознание Запада о классическом искусстве XIII-XVII вв. Очерки. М., 1977, с. 227-249.

В.Н.Гращенков. Эрнст Гомбрих – историк и теоретик искусства, исследователь и скептик. – Советское искусствознание, вып. 25. М., 1989, с. 268-274.

Н.Н.Рубцов. Иконология: история, теория, практика. М., 1990.

М.Н.Соколов. Христос у подножия мельницы-Фортуны. К интерпретации одного пейзажно-жанрового мотива Питера Брейгеля Старшего. – Искусство западной Европы и Византии. М., 1978, с. 132-156.

Я.Бялостоцкий. «Польский всадник» Рембрандта. – Классическое искусство Запада. М., 1973, с. 211-226.

М.Н.Соколов. Об особенностях иконографии жанровых изображений в западноевропейском искусстве XVI-XVII веков. – Советское искусствознание”79, вып. 2. М., с. 122-139.

М.Н.Соколов. Природа торжествующая. Иконология бытовых образов Возрождения и Барокко. М., 1993.

Соколов, М.Н. Вечный ренессанс. М., 1999.

В.Гращенков. «Свод небесный». О сакральном символизме ренессансного храма и его монументальной декорации. – Вопросы искусствознания, 4/94. М., 1994, с. 231-267.

Тодоров, Ц. Теории символа. М., 1999.

E. Panofsky. Zum Problem der Beschreibung und Inhaltsdeutung von Werken der Bildenden Kunst. – Logos XXI, 1932, SS. 103-119.

E.Panofsky. Iconography and Iconology. – E.Panofsky. Meaning in the Visual Arts. Harmondsworth, 1970, p. 51-81.

J.Białostocki. Iconography. – Dictionary of the History of Ideas. Vol. II. New York, 1973, p. 524-541.

J.Białostocki. Iconography and Iconology. – Encyclopedia of World Art. Vol. VII. New York, 1963, cols. 369-385.

Bildende Kunst als Zeichensystem. Hrsg. v. Ekkehard Kaemmerling. Bd. I, Köln, 1979.

Saxl, Fritz. Lectures. Vol. 1-2, Lnd., 1957.

Norberg-Schulz, C. Existence, Space and Architecture. N.Y., 1971.

R. Wittkower. Interpretation of Visual Symbols in Art. – Studies in Communication. Lnd., 1955, p. 109-124.

Haskell, Francis. History and its images: art and the interpretation of the past. New Haven-Lnd., 1993.

Wind, Edgar. The eloquence of symbol: studies in humanist art. Ed. by J. Andersson, Oxford, 1993.

Семиотика в искусствознании.

Мукаржовский, Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.

Успенский, Б.А.. Семиотика искусства. М., 1995.

Фуко, М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. 1994.

Эко, У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. СПб., 1998.

Семиотика. М., 1983.

Семиотика и искусствометрия. М., 1972.

Лотман, Ю. М., Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002. /…/

Р. Барт. Избранные работы. М., 1989.

С.И.Даниэль. Картина классической эпохи. Л., 1986.

Художественная критика: ее подходы и литературные формы (жанр эссеизма)

В.С.Турчин. Из истории западноевропейской художественной критики XVIII-XIX веков: Франция, Англия, Германия. М., 1987.

Р.С.Кауфман. Очерки истории русской художественной критики XIX века. От Константина Батюшкова до Александра Бенуа. М., 1990.

Л. Вентури. Художники Нового времени. М., 1956.

Л.Вентури. От Мане до Лотрека. М., 1958.

H.Read. The Art Criticism [1952]. – H.Read. The Tenth Muse. Essays in Criticism. Lnd., 1957, p. 5-30.

Л.Гроссман. Жанры художественной критики. – ж. «Искусство», № 2. М., 1925, с. 61-81.

Ш.Бодлер. Об искусстве. М., 1986.

Э.Фромантен. Старые мастера. М., 1966.

П.Валери. Об искусстве. М., 1976.

П. Элюар. Письма к Гала. М., 1999.

Ю.Мейер-Грефе. Импрессионисты. М., 1913.
Д.Рёскин. Лекции об искусстве. М., 1900, СПб., 1907.
В.Патер. Ренессанс. Очерки искусства и поэзии. М., 1912.
Вернон Ли. Италия. Genius Loci. М., 1914.
Б.Бернсон. Живописцы итальянского Возрождения. М., 1965.
Современная книга по эстетике. Антология. М., 1957 (тексты К.Бэлла, Р.Фрая, Г.Рида).
П.Муратов. Образы Италии. Т.1-3. М., 1993-1994.
Александр Бенуа размышляет… М., 1968.
А. Бенуа. Художественные письма. 1930-1936. М., 1997.
В.В.Розанов. Среди художников [1914]. М., 1994.
Я.Тугендхольд. Проблемы и характеристики. Пг., 1915.
Я.А.Тугендхольд. Из истории западноевропейского, русского и советского искусства. М., 1987.
Н.Н.Пунин. Русское и советское искусство. М., 1976.
А.Эфрос. Профили. М., 1930 (репринт – М., 1994).
В.В.Вейдле. Вечерний день. Отклики и очерки на западные темы. Нью-Йорк. 1952.
Х.Ортега-и-Гассет. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
Х.Ортега-и-Гассет. Веласкес. Гойя. М., 1997.
Дж.Фишер. Оценивание без наслаждения [1968]. – Американская философия искусства. Антология. Екатеринбург, 1997, с. 181-190.
И.Бонфуа. Невероятное. Избранные эссе. М., 1998.
М.Пруст. Памяти убитых церквей. М., 1999.
Зонтаг, С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-х – 1970-х годов. М., 1997.
Р.-М. Рильке. Флорентийский дневник. 2001.
Jünger, Ernst. Gärten und Straßen. Hamburg, 1942[2].

Междисциплинарные тенденции

Психологические подходы к искусству

В.Вундт. Фантазия как основа искусства. СПб.-М., 1914.
З.Фрейд. Художник и фантазирование. М., 1995.
К.-Г. Юнг. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству. – Юнг, К.-Г. Архетип и символ. М., 1991, с. 233-264.
К.-Г. Юнг. Душа и миф. Киев, 1996.
К.-Г. Юнг и др. Человек и его символы. М., 1998.
Э. Кречмер. Строение тела и характер [1922[2]]. М., 2001.
Э. Кречмер. Гениальные люди [1958]. М., 1999.
Л.С.Выготский. Психология искусства. М., 1968.
Р.Ф.Додельцев. Проблема искусства в мировоззрении Зигмунда Фрейда. – О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. М., 1972, с. 61-109.
С.С.Аверинцев. «Аналитическая психология» К.-Г.Юнга и закономерности творческой фантазии. – О современной буржуазной эстетике. Вып. 3. М., 1972, с. 110-155.
Р.Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
Р.Арнхейм. Динамика архитектурных форм. М., 1984.
Р.Арнхейм. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
Вертгеймер, М. Продуктивное мышление. М., 1987
Н.Н.Волков. Композиция в живописи. М., 1977.
Дж. Гибсон. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
Р.Л.Грегори. Разумный глаз. М., 1972.
Его же. Глаз и мозг. Л., 1990.
Л.Ф.Жегин. Язык живописного произведения. М., 1970.
Остер, Дж., Гоулд П., Рисунок в психотерапии. М., 2005 [1987].
Б.В.Раушенбах. Пространственные построения в живописи. М., 1980.
Б.В.Раушенбах. Системы перспективы в изобразительном искусстве. М., 1986.

М.Шапиро. Некоторые проблемы семиотики визуального искусства. Пространство изображения и средства создания знака-образа. – Семиотика и искусствометрия. М., 1972, с. 136-163.

С.М.Даниэль. Искусство видеть. Л., 1990.

Я.Мукаржовский. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.

E.H.Gombrich. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. New York, 1960, Lnd., 1977.

В.А.Крючкова. Проблема изображения в трудах Эрнста Гомбриха. – Проблема наследия в изобразительном искусстве. М., 1984, с. 235-267.

Н.Тарабукин. Проблемы пространства в живописи. – Вопросы искусствознания. 1993, вып. 1, с. 170-208, вып. 2, с. 245-264, вып. 4, с. 334-366.

М. Нордау. Вырождение. М., 1995.

Социологические аспекты искусства: проблема их анализа и интерпретации

В.Гаузенштейн. Искусство и общество. М., 1923.

В.Фриче. Социология искусства. М.-Л., 1930.

В.Фриче. Проблемы искусствоведения. М.-Л., 1931.

И.И.Иоффе. Синтетическая история искусства. Л., 1933.

А.А.Федоров-Давыдов. Русское искусство промышленного капитализма. М., 1929.

Т.Адорно. Эстетическая теория. М., 1999.

В.Беньямин. Озарения [1977]. М., 2000.

Fr. Antal. Florentine Painting and its Social Background: the Bourgeois Republic before Cosimo de'Medici's Advent to Power: Fourteenth and Early Fifteenth Centuries. London, 1948.

M.Baxandall. Paintings and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style. Oxford, 1972.

R. Bianchi-Bandinelli. Archeologia e cultura. Milano-Napoli, 1961.

P.Burke. The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy. Cambridge, 1987.

J.Duvignaud. The Sociology of Art. Lnd., 1972 [1967].

P. Francastel. Art et tecnique aux XIX-e et XX-e siècles. Paris, 1956.

Fr. Haskell. Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. New York, 1963.

A.Hauser. The Social History of Art. Vol. 1-2. Lnd., 1951.

A.Hauser. Soziologie der Kunst. München, 1974 (A.Hauser. The Sociology of Art. Chicago and Lnd., 1982).

M.Meiss. Painting in Florence and Siena after the Black Death. Princeton, 1951.

J.M.Montias. Artists and Artisans in Delft. A Socio-Economic Study of Seventeenth Century. Princeton, 1982.

H.Read. Art and Society. Lnd., 1967 [1934].

В.П. Головин. Мир художника раннего Возрождения. М., 2002.

Религиозные подходы

Т.Буркхардт. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1998.

А.Безансон. Запретный образ. Интеллектуальная история иконоборчества. М., 1999.

В.В.Вейдле. Умирание искусства [1937, 1948]. СПб., 1996.

К. Шёнборн. Икона Христа. Богословские основы. М., 1999.

И.К.Языкова. Богословие иконы. М., 1995.

В.И. Петренко. Богословие иконы. Протестантский взгляд. М., 2000.

Е.Трубецкой. Три очерка о русской иконе [1916]. Новосибирск, 1991.

П.Флоренский. Иконостас. Избранные труды по искусству. СПб., 1993.

Н.А.Бердяев.

С.Булгаков. Икона и иконопочитание. М., 1996.

Ш.М. Шукуров. Искусство и тайна. М., 2000.

Maritain, Jaques. Creative intuition in art and poetry. N.Y., 1955.

Grassi, Ernesto. Kunst und Mythos. Hamburg, 1957.

Иванов, Вяч. Лики и личины России. Эстетика и литературная теория. М., 1995.

Христос и культура. Избранные труды Рихарда и Райнхольда Нибуров. М., 1996.

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMedia Player»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru
	Система электронных портфолио студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

7.2.4. Интернет ресурсы о музеях

http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

7.2.5. Интернет ресурсы по искусству

http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

7.2.6. Порталы, каталоги, поисковые системы

http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Подготовка аспирантов к зачету с оценкой по предмету «Теория и методология искусствознания» в Российском государственном художественно-промышленном университете им. С.Г. Строганова происходит на кафедре истории искусств и гуманитарных наук.

Табл. 1 – Фонд оценочных средств

Вид занятий: *теоретическое*		
Шкала оценки	**Предлагаемые формы контроля**	
100-бальная система оценки	**Суммарная оценка 3-х видов учебной активности:**	1 аттестация 1 семестра - вторая неделя октября 2 аттестация 1 семестра – третья неделя ноября Итоговая аттестация 1 семестра в соответствии с календарным графиком
20-баллов	Первая промежуточная аттестация (тестирование)	
35-баллов	Вторая промежуточная аттестация (эссе на одну из предложенных тем)	
25-баллов	Итоговая аттестация (экзамен)	
20-баллов	Посещаемость	
Промежуточная аттестация – проводится в течение семестра по результатам изучения одного или нескольких разделов дисциплины. *Итоговая аттестация - проводится в конце семестра в виде устного зачета с оценкой.*		

1. Первая промежуточная аттестация 1 семестр 1 курс - Тестовые задания и вопросы по пройденным темам.

1. К какому методологическому направлению относятся работы Г. Вёльфлина:
а. Структурный анализ
б. Формально-стилистический анализ
в. Культурно-исторический анализ

2. Кто считается отцом-основателем истории искусства как самостоятельной науки:
а. Якоб Бурхард
б. Генрих Вельфлин
в.Винкельман

3. В чем состоит суть формально-стилистического метода:
а. Анализ художественных средств
б. Анализ содержания
в.Семиотический анализ

4. Кто из указанных ниже авторов **не относится** к Венской школе искусствознания:
а. Дворжак
б. Ригль
в.Вельфлин

5.Кто из этих исследователей работали в области Структурного анализа в искусствознании:
а. Ханс Зедльмайер
б. А.-Ж. Фоссийон
в. Й. Стржиговский

6. Кто из этих исследователей считаете классиком художественной критики:
а. У. Эко.
б. Г. Бельтинг
в. Дж. Рёскин

7. Р. Арнхейм работал в области:
а. эссеизма
б. гештальт-подхода в искустве
в. семиотического подхода

8. А. Хаузер и Ф. Анталь работали в области:
а. социологических подходов к искусству
б. психологических подходов к искусству
в. религиозных подходов к искусству

9. Кто из этих исследователей разрабатывал религиозные подходы к искусству:
а. В. Беньямин
б. Павел Флоренский
в. Х. Ортега-и-Гассет

10. К культурно-исторической школе в истории искусства относяится:
а. Я. Буркхардт
б. Дж. Морелли
в. Винкельман

2. Вторая промежуточная аттестация 1 семестр 1 курс – Эссе.
Темы для написания эссе на выбор:
1. Значение деятельности Винкельмана для развития исторической науки об искусстве, его книга «История искусства древности» (1764): структура и содержание.
2. Дихотомическая концепция стиля Г. Вельфлина. «Венская школа» искусствознания.
3. А. Фон Гильдебранд и проблема архитектонической целостности в изобразительном искусстве.
4. А. Ригль и проблема историзма в искусствознании.
5. Дворжак об “эпохе маньеризма”.

3. Итоговая аттестация — зачет с оценкой в конце 1 семестра 1 курса.
Вопросы к зачету:

1. Эпоха Просвещения и Винкельман;
2. Гёте, Лессинг и романтизм в истории искусствознания;
3. Гегель и берлинская школа истории искусства;
4. Позитивизм и культурно-историческое направление;
5. Якоб Буркхардт;
6. История искусства как самостоятельная наука;
7. «Археология искусства» как первичная форма научного анализа (знаточество);
8. Джованни Морелли;
9. Основные представители знаточеского метода (Кроу и Кавальказелле, Истлейк, фон Боде, А.Вентури и др.);
10. М.Фридлендер о знаточестве;
11. Теоретические основы формально-стилистического метода (морфология искусства);
12. Генрих Вельфлин;
13. Некоторые представители немецкого формализма (Шмарзов, Пиндер, Гантнер и др.);
14. Французский формализм (Фор, Фоссийон);
15. Традиции английского формализма (Р.Фрай, К.Белл и др.);
16. Традиция венского искусствознания. Ранние представители «венской школы»;
17. А.Ригль и историческая грамматика изобразительного искусства;

18. М.Дворжак: история искусства как история духа;
19. Й.Стржиговский: антиклассицизм как метод;
20. Ю. фон Шлоссер и последующая судьба венского искусствознания;
21. Теоретические основы структурного подхода в истории искусства;
22. Х.Зедльмайр;
23. Э.Гомбрих;
24. Методологические основы художественной критики. Жанр эссеизма;
25. Традиции английского эссеизма. Дж. Рёскин;
26. У.Патер и Вернон Ли;
27. Г. Рид и К.Кларк;
28. Художественная критика и современное искусство (Р.Мутер, Мейер-Грефе, С.Зонтаг, Р.Краус и др.);
29. Французские литераторы об искусстве (Валери, Пруст, Бонфуа);
30. Немецкий эссеизм (Рильке, Брох, Беньямин, Хайдеггер)
31. Традиции отечественного эссеизма (Н.Врангель, П.Муратов, А.Эфрос, Я.Тугенхольд, В.Вейдле);
32. Основания междисциплинарных подходов;
33. Психология искусства: основные проблемы и направления;
34. Искусство и психиатрия;
35. Социологический метод в искусствознании (А.Хаузер, Фр.Анталь, П.Франкастель и др.);
36. Религиозный взгляд на искусство: особенности и аспекты.

Результатом проверки результатов освоения дисциплины является оценка, выставляемая по 100-балльной шкале в соответствии со следующими критериями.

1. ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ:
1. Правильность выбранных ответов в тестировании, демонстрирующих глубокие и всесторонние знания по изученному материалу.
2. За правильный ответ по каждому заданию №№ 1-10 выставляется два балла, за частично правильный ответ – 1 балл, за неправильный ответ — ноль.
3. Общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 20.

2. ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (ЭССЕ):
1. Идентификация ключевых проблем;
2. Анализ ключевых проблем;
3. Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем;
4. Проведение аргументированного сравнительного анализа;
5. Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники.
6. Работа оценивается от 0 до 35 баллов.

3. ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ:
1. Полнота и правильность ответа
2. Степень осознанности и понимания изученного материала
3. Языковое оформление ответа (знание необходимой терминологии и умение уместно ёё использовать).
4. Ответ оценивается от 0 до 25 баллов.

Результатом проверки результатов освоения дисциплины является оценка, выставляемая по 100-балльной шкале, которая выставляется при суммировании баллов, полученных на этапе первой (максимум 20 баллов) и второй (максимум 35 баллов) промежуточных аттестаций, итоговой аттестации (максимум 25 баллов), а также баллов, выставляемых за посещаемость (максимум 20 баллов).

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме.
- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.
- В конспекте дословно записываются определения понятий, имена мастеров, названия памятников искусства. Остальное может быть записано своими словами.
- Каждый обучающийся может выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

Самостоятельная работа аспирантов является важнейшей составной частью учебного процесса и представляет собой осознанную познавательную деятельность, направленную на решение задач, определенных преподавателем.

В ходе самостоятельной работы обучающийся решает следующие задачи:

- самостоятельно применяет в процессе самообразования учебно-методический комплекс, созданный профессорско-преподавательским составом Университета в помощь обучающемуся;
- изучает учебную, научную и методическую литературу, углубляет и расширяет знания, полученные на лекциях;
- осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы;
- самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин;
- самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотренные графиком учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год;
- совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию;
- развивает навыки научно-исследовательской работы.

Самостоятельная работа включает основные ее виды, выполняемые в соответствии с Федеральным государственным требованиями (ФГТ) и рабочим учебным планом:

- подготовку к текущим занятиям (лекциям), промежуточным аттестациям (тестированиям) и экзаменам;
- освоение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение;
- написание эссе.

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую) и дополнительную, рекомендованную для углубленного изучения дисциплины.

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках дисциплины. Рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой основного и дополнительного блоков при подготовке к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые аспирант получает в аудитории.

При освоении курса обучающийся может пользоваться библиотекой вуза, которая обеспечена соответствующей литературой.

Также при работе с источниками и литературой важно уметь:

— сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной научной задачей;
— обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
— фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
— пользоваться реферативными и справочными материалами.

Подготовка к промежуточной аттестации.

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
— внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
— внимательно прочитать рекомендованную литературу;
— составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.5. МЕТОДОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		1
Семестр		2

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	Лаврентьев А.Н.	д.иск.	профессор	профессор

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины:

Цель освоения дисциплины: теоретическая и методологическая подготовка научных и научно-педагогических кадров в части проведения научно-исследовательской работы (далее НИР), формирование у обучающихся представления о средствах и методах ведения НИР в сфере искусствознания по направлениям «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн», о структуре и инструментах НИР, современных жанрах и видах научных исследований, особенностях творческой деятельности и методиках активизации творческого поиска

Задачами дисциплины «Методология ведения диссертационного исследования и научно-исследовательской работы» являются:

- формирование представлений о специфике НИР;
- ознакомление со структурой НИР и содержательными блоками исследований;
- ознакомление с жанрами и видами научных работ, требованиями работы с библиографическими источниками;
- выработка навыка системного анализа и оценки произведений искусства и проектных решений с точки зрения социально-функциональных требований, технологических факторов и композиционно-образных характеристик;
- понимание закономерностей и процессов творческой деятельности, методов активизации творческого поиска;
- формирование системного, комплексного подхода в оценке явлений, связанных с объектами исследования;
- формирование навыков построения типологий и классификаций объектов исследования.

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Освоение методов ведения научно-исследовательской деятельности, написания, подготовки к защите и защиты диссертационного исследования, создания широкого круга научных трудов разных жанров и направлений в области искусствоведения: «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн», проведения междисциплинарных исследований и научно-практических мероприятий.

В ходе освоения дисциплины у аспирантов должно сформироваться представление о единстве проектной и художественной культуры, сложных взаимосвязях искусства, дизайна и социума, влиянии теоретических моделей искусства и дизайна на развитие сферы изобразительного и декоративного искусства, архитектуры и дизайна.

Дисциплина «Методология ведения диссертационного исследования и научно-исследовательской работы» состоит из 4 разделов: Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере искусствознания, Проблемы активизации творческого поиска в проектной и художественной деятельности, Наука и научные методы в проектно-художественной деятельности, Наука, искусство и технология.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), самостоятельную работу. Основные формы интерактивного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины аспиранты выполняют реферат и самостоятельную работу (подготовку к написанию и написание НИР).

В структуре курса лекционные занятия сопровождаются короткими аналитическими упражнениями для более полного усвоения материала и проверки. Курс сочетает в себе информационную, историческую и теоретическую часть и рассчитан на учащихся первого года обучения в аспирантуре, приступающих к подготовке первой главы и определению окончательной структуры диссертации.

В структуре курса сведения о структуре и основных содержательных блоках диссертации дополняются примерами системного анализа различных факторов дизайна, принципами композиционного анализа произведений проектного и художественного творчества, анализом теоретических концепций дизайна, анализом креативной составляющей проектной деятельности и методов активизации творческого поиска.

Важной итоговой частью курса является раздел, посвященный взаимодействию искусства с наукой и технологией.

Форма заключительного контроля при промежуточной аттестации – зачет. Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине в форме зачета носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации — оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях), участие в научных и научно-практических мероприятиях, публикационную активность, посещаемость и итоги промежуточной аттестации (зачет).

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.5. *Методология ведения диссертационного исследования и научно-исследовательской работы* входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) учебного плана и изучается во 2-ом семестре.

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ /108 часов

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	36	1,0
Практические занятия, семинары	—	—
Самостоятельная работа	72	2,0
Всего	216	3,0

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки в области ведения научно-исследовательской деятельности, сформированные предыдущими уровнями высшего образования (специалитетом и магистратурой).

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП ВО и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Иностранный язык (английский)/ Русский язык как иностранный, Теория и методология искусствознания.

Дисциплина «История и философия науки» служит основой для:

— Специальная дисциплина. Проблемы современного дизайна (теория и методология)
— Актуальные проблемы художественного анализа;
— Педагогика творчества;
— Инновационные направления художественного и проектного творчества;
— Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	Раздел I. Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере искусствознания	2	27	9	—	18	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания, НИР
2	Раздел II. Проблемы активизации творческого поиска в проектной деятельности	2	27	9	—	18	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания, НИР
3	Раздел III. Наука и научные методы в проектно-художественной деятельности	2	27	9	—	18	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания, НИР
4	Раздел IV. Наука, искусство и технология	2	27	9	—	18	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания, НИР
	Форма аттестации — зачет						Вопросы к зачету
	Итого 3 семестр		**108**	**36**	**—**	**72**	

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

Раздел 1. Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере искусствознания

Тема 1. Структура и содержание диссертации.

Введение: предмет, объект, цели и задачи НИР

Тема 2. Содержательные блоки НИР (историография, анализ проблемной ситуации)

Тема 3. Аналитика трендов и представление визуального материала в НИР

Тема 4. Анатомия объекта исследования НИР

Тема 5. Классификация и типология как инструменты анализа в НИР

Тема 6. Социокультурные типы и стили жизни (анализ потребительской ситуации) в исследованиях

Тема 7. Визуализация материала исследования в НИР

Тема 8. Основные термины, понятия и категории теории композиции. Эволюция подходов к теории композиции

Тема 9. Проблемы композиционного анализа произведений современного искусства и дизайна

Раздел 2. Проблемы активизации творческого поиска в проектной и художественной деятельности
Тема 1. Специфика и механизмы творческого мышления
Тема 2. Методы активизации творческого поиска, связанные с приемами формальной композиции
Тема 3. Методы ассоциативного поиска
Тема 4. Методы активизации творческого поиска, связанные с семантикой
Тема 5. Креативные методы формообразования в искусстве и дизайне
Тема 6. Визуальная культура – визуальное мышление в дизайне

Раздел 3. Наука и научные методы в проектно-художественной деятельности
Тема 1. Классификация наук
Тема 2. Специфика научных методов исследования в искусстве и дизайне
Тема 3. Эволюция теоретических и методологических концепций проектно-художественной деятельности.
Тема 4. Роль концептуального искусства и экспериментального проектирования в формировании жанра проектных концепций в дизайне и концепций в современной кураторской деятельности.
Тема 5. Концепция художественного проекта и ее структура. Формы, жанры и виды представления проектных концепций в дизайне.
Тема 6. Жанры и виды научных работ в дизайне
Тема 7. Работа над статьей
Тема 8. Библиография и работа с литературой

Раздел 4. Наука, искусство и технология
Тема 1. Актуальные проблемы проектной деятельности и современное искусство
Тема 2. Перспективные конструктивные системы в дизайне и новаторские концепции формы в художественном творчестве.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
3	Раздел I. Основные принципы ведения НИР, структурные и содержательные блоки научной работы в сфере искусствознания	18	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, сбор материала для написания диссертационного исследования
3	Раздел II. Проблемы активизации творческого поиска в проектной деятельности	18	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, сбор материала для написания диссертационного исследования
3	Раздел III. Наука и научные методы в проектно-художественной деятельности	18	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа,

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
			сбор материала для написания диссертационного исследования
3	Раздел IV. Наука, искусство и технология	18	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, сбор материала для написания диссертационного исследования **Подготовка к зачету**
	ИТОГО	72	

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

5.3.1. Темы для самостоятельной работы:

Тема 1. Структура и содержание диссертации.
Тема 2. Содержательные блоки НИР (историография, анализ проблемной ситуации)
Тема 3. Аналитика трендов и представление визуального материала в НИР
Тема 4. Анатомия объекта исследования НИР
Тема 5. Классификация и типология как инструменты анализа в НИР
Тема 6. Социокультурные типы и стили жизни (анализ потребительской ситуации) в исследованиях
Тема 7. Визуализация материала исследования в НИР
Тема 8. Основные термины, понятия и категории теории композиции. Эволюция подходов к теории композиции
Тема 9. Проблемы композиционного анализа произведений современного искусства и дизайна
Тема 10. Специфика и механизмы творческого мышления
Тема 12. Методы активизации творческого поиска, связанные с приемами формальной композиции
Тема 13. Методы ассоциативного поиска
Тема 14. Методы активизации творческого поиска, связанные с семантикой
Тема 15. Креативные методы формообразования в искусстве и дизайне
Тема 16. Визуальная культура – визуальное мышление в дизайне
Тема 17. Классификация наук
Тема 18. Специфика научных методов исследования в искусстве и дизайне
Тема 19. Эволюция теоретических и методологических концепций проектно-художественной деятельности.
Тема 20. Роль концептуального искусства и экспериментального проектирования в формировании жанра проектных концепций в дизайне и концепций в современной кураторской деятельности.

Тема 21. Концепция художественного проекта и ее структура. Формы, жанры и виды представления проектных концепций в дизайне.
Тема 22. Жанры и виды научных работ в дизайне
Тема 23. Работа над статьей
Тема 24. Библиография и работа с литературой
Тема 25. Актуальные проблемы проектной деятельности и современное искусство
Тема 26. Перспективные конструктивные системы в дизайне и новаторские концепции формы в художественном творчестве.

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Разделы 1-4	*				*		*		*		

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Организация проектной деятельности / Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова и др. ; Министерство образования и науки России, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань : КНИТУ, 2018. – 100 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106 (дата обращения: 08.11.2019). – Библиогр.: с. 81. – ISBN 978-5-7882-2373-5. – Текст : электронный.

2. Салтыкова, Г.М. Дизайн. Дипломные и курсовые проекты: учебное пособие для / Г.М. Салтыкова. – Москва : Владос, 2017. – 149 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486215 (дата

7.1.2 Дополнительная литература

1. Жердев Е.В. Метафора в дизайне [Текст] : учеб.пособие / Жердев Е.В. - Изд.2-е, перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2010. - 464 с. : ил.
2. Строгановская школа композиции [Текст] : Альбом. - М. : МГХПУ, 2005. - 351 с. : цв. ил.
1. Сидоренко В.Ф. Эстетика проектного творчества [Текст] / Сидоренко В.Ф. - М. : Всероссийский НИИ технической эстетики ВНИИТЭ, 2007. - 136 с.
2. Эксперимент в дизайне. Источники дизайнерских идей [Текст] : учеб.пособие. - М. : ИД Университетская книга, 2010. - 244 с. : ил. - ISBN 978-5-9792-0023-1
3. Колесникова, Н.И. От конспекта к диссертации / Н.И. Колесникова. – 10-е изд., стер. – Москва : Издательство «Флинта», 2018. – 289 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364144 (дата обращения: 08.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-89349-162-3. – Текст : электронный.

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMediaPlayer»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется используется аудитория с учебной мебелью (столы, стулья), соответствующей количеству аспирантов или оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины и получения интегрированной оценки по дисциплине;
2). Уровня освоения дисциплины, соответственно этапу изучения дисциплины.

9.2. Критерии и шкала оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий

	Шкала оценки	Предлагаемые формы контроля	Предлагаемые сроки проведения контрольной оценки
	Аттестован/ не аттестован 100-бальная система оценки	1. Выполнение промежуточных заданий, 2. Защита итогового реферата Суммарная оценка всех видов учебной активности:	промежуточная аттестация - зачет в конце семестра.
	5-баллов	Качество и объем выполненных практических и теоретических заданий полностью соответствует учебному плану	
	25-баллов	Практические задания выполнены в полном объеме на высоком художественном уровне. Теоретические задания выполнены самостоятельно, с полным пониманием и усвоением материала	
	5-баллов	Качество и объем выполненных практических и теоретических заданий полностью соответствует учебному плану.	
	25-баллов	Сформированы практические навыки проектирования, визуализации и научно-исследовательской деятельности	
	20-баллов	Итоговый реферат выполнен и представлена на высоком художественном и научно-исследовательском уровне.	
	20-баллов	Посещаемость (работа аспирантов в аудитории).	

9.3. Контрольные вопросы и задания

Раздел 1

Контрольные вопросы

1. Назовите основные структурные и содержательные блоки диссертационного исследования по направлениям «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура» и «Техническая эстетика и дизайн». В чем общее и в чем различие.
2. Назовите современные способы представления визуального аналитического материала.
3. Как влияет учет социокультурных типов потребителей на разработку дизайн-концепций и отражение этих процессов в диссертационном исследовании?

4. Назовите основные термины, понятия и категории композиции.
5. Проведите композиционный анализ любого объекта исследования, относящегося к выбранной Вами теме исследования.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проведите графический анализ тенденций художественного и проектного творчества в выбранной Вами области исследования.
2. Проведите анализ «анатомии объекта», то есть функционально-структурно-композиционный анализ объекта исследования.

Раздел 2

Контрольные вопросы

1. Назовите отличительные черты творческой деятельности в дизайне.
2. Приведите примеры использования методов активизации творческого поиска, связанных с приемами композиции.
3. Приведите примеры использования методов активизации творческого поиска, связанных с ассоциативным мышлением.
4. Приведите примеры использования методов активизации творческого поиска, связанных с семантикой.
5. Какие устойчивые элементы визуальной культуры проявляются в той области художественного творчества, предметно-пространственной среды, к которой относятся объекты Вашего исследования?

Раздел 3

Контрольные вопросы

1. Назовите основные методы, применяемые в научном исследовании в сфере гуманитарных и естественных наук.
2. Назовите методы научного исследования и анализа, применяемые в искусствознании.
3. Назовите этапы развития теории искусствознания и этапы развития теории дизайна.
4. Какие виды и жанры научных работ в приложении к сфере искусствознания Вы знаете?
5. Какова роль концептуального творчества в современной проектной, кураторской и исследовательской деятельности?

Задания для самостоятельной работы:

4. Придумайте форму представления исследовательской концепции по отношении к выбранной теме диссертации.
5. Подготовьте статью по теме диссертации с учетом требований к ее структуре, содержанию и справочно-библиографической части.

Раздел 4

Контрольные вопросы

1. Приведите примеры использования в дизайне находок и творческих приемов, впервые обнародованных художниками в 20-21 веке
2. Назовите перспективные конструктивные системы в дизайне и архитектуре.
3. Приведите примеры использования в искусстве, архитектуре, дизайне в качестве приема формообразования результатов научно-технических экспериментов.

Какие творческие технологии формообразования Вы знаете?

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:

В структуре курса лекционные занятия сопровождаются короткими аналитическими упражнениями для более полного усвоения материала и проверки. Курс сочетает в себе информационную, историческую и теоретическую часть и рассчитан на учащихся первого года обучения в аспирантуре, приступающих к подготовке первой главы и определению окончательной структуры диссертации.

В структуре курса сведения о структуре и основных содержательных блоках диссертации дополняются примерами системного анализа различных факторов дизайна, принципами композиционного анализа произведений проектного и художественного творчества, анализом теоретических концепций дизайна, анализом креативной составляющей проектной деятельности и методов активизации творческого поиска.

Важной итоговой частью курса является раздел, посвященный взаимодействию искусства с наукой и технологией.

В ходе освоения дисциплины у магистрантов должно сформироваться представление о единстве проектной и художественной культуры, сложных взаимосвязях искусства, дизайна и социума, влиянии теоретических моделей искусства и дизайна на развитие сферы изобразительного и декоративного искусства, архитектуры и дизайна.

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

10.1. Обязанности аспиранта при обучении:

1) знать:

график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит аспирантов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы аспирантам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности аспирантов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает аспирантов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

10.2. Методические указания по освоению дисциплины

10.2.1. Методические рекомендации аспиранту

Начинать подготовку к занятию надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе

этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к занятию следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Для консультации с преподавателем необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Обучающимся предоставляются помещения для самостоятельной работы, места оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10.2.2. Методические рекомендации преподавателю

Особенность преподавания теоретической части дисциплины заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность. В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно во время лекций, активно обращаться к к аудитории аспирантов, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их разрешения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.6. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		2
Семестр		3

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	Докучаева Е.Е.	к.иск.		профессор

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины:

Цель изучения дисциплины

Сформировать у аспирантов представление и практические навыки использования одной из главных методик научного искусствоведческого исследования: формального художественного анализа произведений искусства. Создать необходимую базу для дальнейшего формирования творческого мировоззрения и научного исследования аспирантов.

Задачи дисциплины:

- в контексте основных художественных стилей и направлений показать, как общие принципы стилеобразования проявляются в различных областях художественного творчества;
- сформировать представление о характере каждого исторического периода с точки зрения технико-технологических особенностей и принципов формообразования;
- познакомить с основными памятниками и именами наиболее известных художников и мастеров;
- сформировать навыки работы с научной литературой, умение пользоваться справочной литературой;
- аспиранты должны усвоить основы художественного анализа произведений художественного творчества, понимать, как технико-технологические приемы влияют на характер формообразования и декорирования;
- овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать исторические процессы.

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Освоение знания и понимания основ и закономерностей художественного формообразования во всех видах пластических искусств – архитектуре, скульптуре, живописи, графике, дизайне. Формирование умения видеть и анализировать историко-культурные, семантические, иконографические и иконологические формально-образные и формально-стилистические факторы в развитии истории искусства.

Основные разделы: Художественный стиль; Художественный метод; Слагаемые художественного образа; Художественный образ в архитектуре; Художественный образ в скульптуре; Художественный образ в живописи; Художественный образ в графике; Художественный образ в дизайне

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу (подготовку к написанию и написание реферата). Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины аспиранты выполняют тестирование и реферат.

Форма промежуточной аттестации — экзамен.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине в форме экзамена носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации — оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.6. Актуальные проблемы художественного анализа входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) учебного плана и изучается в 3 семестре. Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ / 108 часов.

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия, семинары	18	0,5
Самостоятельная работа	54	1,5
Форма аттестации, экзамен	18	0,5
Всего	108	3,0

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями ООП ВО и изучается параллельно с такими дисциплинами, как: Педагогика творчества, Специальная дисциплина.

Освоение дисциплины является необходимой основой для изучения последующих дисциплин, например, «Спец. дисциплина Искусствоведение».

Результаты изучения дисциплины «Актуальные проблемы художественного анализа» будут использованы при осуществлении научно-исследовательской деятельности, при написании и подготовке к защите диссертационного исследования.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	Раздел I. Понятия художественного стиля	3	20	4	4	12	Тестирование (А1) опросы, контрольные вопросы и задания.
2	Раздел II. Понятие художественного метода	3	22	4	4	14	Тестирование (А1) опросы, контрольные вопросы и задания.
3	Раздел III. Слагаемые художественного образа	3	22	4	4	14	Тестирование (А1) опросы, контрольные вопросы и задания.
4	Раздел IV. Слагаемые художественного образа в различных	2	26	6	6	14	Творческая работа (Реферат, доклад (В1)

	видах художественной и проектной деятельности (архитектура, скульптура, живопись, графика, дизайн)						
	Форма аттестации — экзамен		18				**Вопросы к зачету (С1)**
	Итого 3 семестр		**108**	**18**	**18**	**54**	

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

Раздел I. **Понятие художественного стиля.**
Определение таких понятий как категории стиля, элементы стиля, художественно-стилевые факторы. Отличие художественного стиля от художественного направления

Раздел II. **Понятие художественного метода.**
Факторы, определяющие художественный метод. Стилизация и стилизаторство.

Раздел III. **Слагаемые художественного образа.**
Принципы художественного формообразования. Сюжетно-изобразительная, композиционно-конструктивная и образно-эмоциональная составляющая художественного образа.

Раздел IV. **Слагаемые художественного образа в различных видах художественной и проектной деятельности (архитектура, скульптура, живопись, графика, дизайн).**

1.Художественный образ в архитектуре.

Польза, прочность, красота – основа художественной образности. Климатические условия, географическое положение, ландшафт. Виды конструкций и используемые материалы. Пространственно-планировочные решения. Характер архитектурного объема. Решение внутреннего пространства и организация внешнего. Работа тектонической конструкции. Масштаб, пропорции, модуль. Характер движения, пространство и время в архитектуре. Роль ритма, характер ритмической организации. Влияние цвета, фактуры и текстуры материалов. Свет реальный и символический. Архитектурный ансамбль, принципы формирования.

2.Художественный образ в скульптуре.

Жанровая особенность. Понятие монументальной и станковой. Виды скульптуры. Характер пластической формы, взаимодействие объема и пространства. Пропорции, тектоника, движение, ритмическая организация. Масштаб. Влияние материалов и техники исполнения на художественное формообразование. Роль постамента. Линия в скульптуре, значение силуэта. Цвет – раскраска и тонировка. Фактура и текстура материала. Светотень и её роль в пластическом моделировании и эмоционально-образном восприятии.

3.Художественный образ в живописи.

Понятие монументальной и станковой живописи. Материалы и техники. Жанровое разнообразие. Выбор формата и рамы, влияние стиля и художественного замысла. Композиционное построение (открытая и закрытая система). Симметрия и уравновешенность. Пространственные построения. Виды перспектив. Рисунок в живописи, роль линии. Ритм и движение, способы организации, значение цезур. Свет и тень, плоскость и объем. Колорит, виды колорита, живописная ткань, характер мазка. Свет и цвет в живописи.

4.Художественный образ в графике.

Рисунок – материалы и техники. Печатная графика – виды гравюры, материалы и техника исполнения. Жанровое своеобразие. Значение фона в произведениях графики. Характер линейного рисунка, штрих, тоновая разработка. Контраст и нюанс. Пространственные построения, движение, ритмическая организация. Цвет в графике.

5.Художественный образ в дизайне.

Проблема функции – формы – декора в разных художественных системах. Особенности стилеобразования в предметном мире, его место и роль в видовой структуре стиля. Орнамент, его виды, место и роль в различные стилевые эпохи. Проблема уникального и массового в дизайне.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
3	Раздел I. Понятия художественного стиля	12	Подбор определений художественного стиля в литературе, подготовка к семинару
3	Раздел II. Понятие художественного метода	14	Подбор определений художественного метода в литературе, подготовка к семинару
3	Раздел III. Слагаемые художественного образа	14	подготовка к тестированию
3	Раздел IV. Слагаемые художественного образа в различных видах художественной и проектной деятельности (архитектура, скульптура, живопись, графика, дизайн)	14	Подготовка доклада (реферата), раскрывающего по выбору особенности художественного образа в выбранном виде искусства, предметно-художественном виде творчества
	ИТОГО	54	Подготовка к экзамену

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

5.3.1. Примерный перечень вопросов тестирования (А1)

- Понятие стиля и его трактовки в искусствоведческой литературе.
- Основные художественные стили и их хронологические границы.

- Формально-композиционные признаки стиля.
- Отличие стиля от художественного направления.
- Что такое стилеобразование и формообразование
- Что такое творческий метод художника.
- Факторы, определяющие художественный метод.
- В чем отличие стилизации от стилизаторства.
- Что составляет основу художественной образности
- Художественный образ в архитектуре, средства художественной выразительности
- Художественный образ в скульптуре, средства художественной выразительности
- Художественный образ в живописи, средства художественной выразительности
- Художественный образ в графике, техники и материалы, средства художественной выразительности
- Художественный образ в дизайне, средства художественной выразительности.

5.3.2. Задания для семинарских занятий(темы рефератов, докладов)

Перечень тем семинарских занятий, рефератов, докладов (В 1)

1. Проблема формообразования в архитектуре стилевых направлений XX века (по выбору)
2. Формообразование и декорирование в декоративно-прикладном искусстве модерна (по выбору)
3. Особенности пластической формы в станковой пластике барокко и классицизма.
4. Выразительные возможности рельефа в архитектуре ар деко.
5. Рама и обрамление в живописи (по выбору).
6. Форма окна и его обрамление в архитектуре барокко, классицизма, модерна.
7. Формообразование и декорирование в посуде из драгоценных металлов эпохи рококо.
8. Ювелирные украшения в ансамбле костюма (стиль по выбору)
9. Материалы и техники в дизайне, влияние на художественное формообразование (по выбору).

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Раздел 1-4	*						*		*	*	

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Ткаченко, А.В. История и современные проблемы декоративно-прикладного искусства : учебно-методическое пособие / А.В. Ткаченко, Л.А. Ткаченко. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 56 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79411 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Попова, Н.С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства [Текст] / Виппер Б.Р. - М. : В. Шевчук, 2010. - 367 с.

7.1.2 Дополнительная литература

1. Всеобщая история искусства. Живопись, архитектура, скульптура, декоративное искусство. [Текст] . - М. : Астрель, 2010. - 414 с. : ил.
2. Пивоваров, Д.В. История западноевропейской философии религии XVII—XIX вв. Краткий курс / Д.В. Пивоваров. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240433 (дата обращения: 07.11.2019). – ISBN 978-5-7996-0677-0. – Текст : электронный.
3. Попова, Н.С. История искусств : учебно-методическое пособие / Н.С. Попова, Е.Н. Черняева. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 143 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79406 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] / Арнхейм Р. - М. : Архитектура-С, 2012. - 392 с. : ил.
5. Культура и искусство: поиски и открытия: сборник научных статей : сборник научных трудов. — Кемерово : КемГИК, 2014. — 352 с. — ISBN 978-5-8154-0140-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/63606 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
6. Предмет архитектуры: Искусство без границ : сборник / составитель И.Н. Слюнькова. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 528 с. — ISBN 978-5-89826-383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/77208 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например,	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для

	проигрыватель«WindowsMediaPlayer»)		самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

3. https://www.architecture.com/ – сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется.

4.http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство, банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

5.http://www.guelman.ru/ – проект Марата Гельмана «Современное искусство в Сети». Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

7.2.4. Электронные образовательные ресурсы

Не используются

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий. Кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием- ПК, комплект мультимедиа, экран, техническое и программное обеспечение, подключение к Internet. Аудитория для самостоятельной работы -читальный зал библиотеки, оснащенный рабочими местами с ПК с доступом в интернет.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня освоения дисциплины, соответственно этапу изучения дисциплины.

9.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:

При оценке результатов деятельности аспирантов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов

Итоговое испытание в конце семестра

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого промежуточная аттестация по БРА в конце семестра:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	не зачтено	***зачтено***								
Уровни оценки достижений аспиранта (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) — баллы не выставляются.

*Требования и уровень достижений аспирантов (соответствие требованиям) по каждому оценочно-контрольному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в разделе Фондов оценочных средств.

*Критерии оценки «зачтено» ***

- — систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- — точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- — безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- — выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- — полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине
- — умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- — творческая самостоятельная работа на практических, семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

*Критерии оценки «не зачтено» ***

- — фрагментарные знания по дисциплине;
- — отказ от ответа (выполнения тестирования, письменной работы(реферата);
- — знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- — неумение использовать научную терминологию;
- — наличие грубых ошибок;
- — низкий уровень культуры исполнения задания.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

10.1. Обязанности аспиранта при обучении:

1) знать:

- — график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);
- — порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит аспирантов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы аспирантам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности аспирантов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает аспирантов о

возникших задолженностях и необходимости их устранения).

Выполнить творческую работу по выбранной теме (**в форме реферата, искусствоведческого эссе**), указанной в настоящей программы либо согласованной с преподавателем теме.

Творческая работа представляет собой оригинальное произведение объемом до 10 страниц текста, посвященное художественному анализу выбранных произведений искусства. Творческая работа носит не описательный, а аналитический характер, большое место в ней должно быть уделено аргументированному изложению своей точки зрения, что должно способствовать раскрытию творческих и аналитических способностей аспирантов, совершенствованию их профессиональной подготовки. Формированию профессиональных навыков формального анализа, являющегося одним из главных методов искусствоведческого исследования.

10.2. Методические указания по освоению дисциплины

10.2.1. Методические рекомендации аспиранту

Начинать подготовку к занятию надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к занятию следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Для консультации с преподавателем необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Обучающимся предоставляются помещения для самостоятельной работы, места оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10.2.2. Методические рекомендации преподавателю

Особенность преподавания теоретической части дисциплины заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность. В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно во время лекций, активно обращаться к аудитории аспирантов, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их разрешения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при

необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова»
(РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.7. ПЕДАГОГИКА ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		2
Семестр		3

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
	Истории искусств и гуманитарных наук	Аккуратова Е.С.	к.пед. н.		профессор

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины:

Целью освоения дисциплины «Педагогика творчества» является получение аспирантами знания и умения в области преподавания специальных творческих дисциплин, способов реализации педагогической деятельности, направленной на развитие креативности обучаемого с учетом его психологических особенностей, способам педагогического взаимодействия и оценки своей деятельности и действий. Курс дисциплины состоит из лекций, которые ориентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Задачи дисциплины:

- Освоение базовых понятий современной психолого-педагогической науки в контексте преподавания специальных дисциплин для принятия верной стратегии и тактики в образовательном процессе творческого ВУЗа;
- Получение представления о современных образовательных технологиях преподавания специальных творческих дисциплин в ВУЗе;
- Освоение системного подхода в оценке явлений, факторов и этапов обучения творчеству, навыкам теоретического, методического анализа педагогических систем, направленных на развитие творчества;
- Моделирование траектории дальнейшего профессионального, духовно-нравственного совершенствования студента-аспиранта, преподавателя.

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Получение аспирантами знания и умения в области преподавания специальных творческих дисциплин, способов реализации педагогической деятельности, направленной на развитие креативности обучаемого с учетом его психологических особенностей, способам педагогического взаимодействия и оценки своей деятельности и действий. Курс дисциплины состоит из лекций, которые ориентированы на профессионально-практическую подготовку обучающихся.

Основные разделы: Роль творчества в жизнедеятельности человека; Психология творчества; Педагогика творчества; Педагогическое творчество.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия и самостоятельную работу. Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары.

Форма промежуточной аттестации — экзамен.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине в форме экзамена носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации — оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.7. Педагогика творчества входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) учебного плана и изучается в 3 семестре.

Трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕ / 108 часов.

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия, семинары	18	0,5
Самостоятельная работа	54	1,5
Форма аттестации, экзамен	18	0,5
Всего	108	3,0

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области педагогики искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	Раздел I. Роль творчества в жизнедеятельности человека	3	20	4	4	12	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания
2	Раздел II. Психология творчества	3	22	4	4	14	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания
3	Раздел III. Педагогика творчества	3	22	4	4	14	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания: разработать упражнения для развития ассоциаций
4	Раздел IV. Педагогическое творчество	2	26	6	6	14	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания.Анализ педагогических технологий с позиций развития способностей у обучаемых
	Форма аттестации — экзамен		18				Вопросы к экзамену

	Итого 3 семестр		**108**	**18**	**18**	**54**	

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

Вступление

I. Роль творчества в жизнедеятельности человека

1.1 Творчество – человеческая жизненная миссия, вытекающая из самой природы

1.2 Творчество – форма человеческой активности, выполняющая преобразующую функцию

1.3 Социокультурная классификация видов творчества

а) Художественное творчество

б) Научное творчество

в) Техническое творчество

г) Сотворчество

д) Социальное творчество включает

д) Жизнетворчество

1.4 Психологическая характеристика творчества

1.5 Уровни творчества

1.6 Появление творческого продукта, отличающегося новизной, оригинальностью

II Психология творчества

2.1 Креативные качества личности творца

2.1.1 Художественное мышление

2.1.2 Характерологические типы, волевые черты характера

2.1.3 Мировоззрение и мироощущение

2.1.4 Художественная одаренность

2.2 Психология художественного дейсвия и соответствующие этапы создания художественного продукта

2.2.1 Внешние и внутренние мотивы и потребности личности

2.2.2 Основной признак творчества - дивергентный характер мышления

2.2.3 Специфические эмоциональные переживания – творческие эмоции

2.2.4 Представления (обобщение) и процессы воображения во всех своих проявлениях

2.2.5 Бессознательная активность психики. Интуиция и творчество

2.2.6 Воплощение замысла

2.2.7 Ассоциации

2.3 Креативные качества личности потребителя

2.3.1 Художественный вкус

2.3.2 Художественно-психологическая установка на общение с искусством. Культурная готовность

2.3.3 Мировоззрение и мироощущение

2.3.4 Художественная потребность

2.4 Психология художественного дейсвия

2.4.1 Социально-психологические установки

2.4.2 Художественное восприятие

2.4.3 Специфические эмоциональные переживания – творческие эмоции

2.4.4 Художественные ассоциации

III Педагогика творчества

3.0 Социально-культурные институты и их задачи

3.1 Методы развития творческого потенциала личности

3.2 Креативная среда, как условие формирования и развития творческой личности

3.3 Развитие интуиции

3.4 Развитие способностей

3.5 Целенаправленное развитие творческих способностей
3.6 Коммуникативное творчество (Коллективное творчество и творчество в коллективе)
А) Творческое общение может проходить ряд этапов
Б) Методы коллективного творчества
- Мозговой штурм
- Синектика
- Маевтика
- ИПИД
3.7 Методические рекомендации активизации учебно-творческой работы обучающихся

IV Педагогическое творчество

4.1 Педагогические системы в Академии художеств (методики преподавания А.П.Лосенко, Г.И.Угрюмова, П.П.Чистякова)
4.2 Разработка новых методик преподавания творческих дисциплин
4.3 Педагогическое мастерство преподавателя
4.4 Познавательная деятельность обучающихся. Проблемное обучение.
4.5 Рекомендации молодому преподавателю
4.6 Системный подход как метод развития познавательно-творческих способностей.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
3	Раздел I. Роль творчества в жизнедеятельности человека	12	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, подготовка к контрольным вопросам и выполнение заданий, сбор материала для написания реферата
3	Раздел II. Психология творчества	14	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, подготовка к контрольным вопросам и выполнение заданий, подготовка реферата
3	Раздел III. Педагогика творчества	14	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и персоналий по дисциплине, подготовка к контрольным вопросам и выполнение заданий, подготовка реферата
3	Раздел IV. Педагогическое творчество	14	Краткий конспект лекций по дисциплине, словарь терминов и

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
			персоналий по дисциплине, **Подготовка к экзамену**
	ИТОГО	54	Подготовка к экзамену

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

5.3.1. Контрольные вопросы и задания

По разделу «Роль творчества в жизнедеятельности человека»

По разделу «Психология творчества». Креативные качества личности творца

По теме : «Психология художественного дейсвия и соответствующие этапы создания художественного продукта»

По теме «Креативные качества личности зрителя»

По теме «Психология художественного действия в процессе восприятия художественного продукта»

По разделу «Педагогика творчества»

По разделу «Педагогическое творчество»

5.3.2. Темы рефератов (самостоятельная работа):

1. Творчество и интуиция.
2. Творчество и воображение.
3. Творчество и его связь с психологическими процессами.
4. Творчество и психические состояния.
5. Творчество и свойства личности.
6. Технологии развития творчества.
7. Развитие творческой личности, как одна из главных задач современного образования.
8. Педагогическое творчество.
9. Художественное творчество.
10. АРИЗ
11. Методы коллективного творчества.
13. Творческое саморазвитие.
14. Творцы и творчество.

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая	Компьютерное тестирование	Проблемные лекции	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Тема1-4						*	*		*	*	

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература Предлагаемая литература находится в электронной библиотечной системе «Лань».

1. Штифанова, Е.В. Педагогика творческого образования / Е.В. Штифанова, А.В. Киселева, Н.С. Солопова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный архитектурно-художественный университет» (УрГАХУ). – Екатеринбург : Архитектон, 2018. – 234 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498301 (дата обращения: 08.11.2019). – Библиогр.: с. 200-208. – ISBN 978-5-7408-0238-1. – Текст : электронный.
2. Корытченкова, Н.И. Психология и педагогика профессиональной деятельности / Н.И. Корытченкова, Т.И. Кувшинова. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. – 172 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232660 (дата обращения: 08.11.2019). – ISBN 978-5-8353-1269-6. – Текст : электронный.
3. Арсентьева Н.А., Биккузина А.Х., Даянова Э.М., Хайруллина Г.Х. Нормативно-правовое обеспечение образования.- БГПУ им. М.Акмуллы. 2015. – 280с.
4. Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание. Изд. Лань. 2013.- 153с.
5. Барабанщиков В.А. Психология восприятия: Организация и развитие перцептивного процесса. – М.:ООО «Когито-центр». 2006.- 240с.
6. Березовская И.П. Психология искусства: учебное пособие.: ПГУПС Императора Александра I.2015.- 52с.
7. Бороздина Г.В. Основы психологии и педагогики: учебное пособие. Издательство «Вышэйшая школа». 2016.- 415с.
8. Выготский Л.С. Психология искусства. – Издательство «Лань».- 2013.- 338с.
9. Галанова М.А. Педагогические технологии: учеб.-метод. пособие. - БГПУ им. М.Акмуллы. 2009. – 104 с.
10. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества: Учебное пособие.- М.:ООО «Когито-центр». 2003.- 187с.
11. Димитров Н.Н., Важенин Л.В., Семенов А.В. Педагогика: учебное пособие.-М: Таможенная Российская академия. 2012.- 108с.

12. Дружинин В.Н. Психология способностей. Избранные труды. – М.: Институт психологии РАН. 2007.- 541с.

7.2. Дополнительная литература.

Предлагаемая литература находится в электронной библиотечной системе КнагаФонд по адресу http://www.knigafund.ru/.

1. Калошина, И.П. Психология творческой деятельности / И.П. Калошина. – 3-е изд., доп. – Москва : Юнити-Дана, 2015. – 671 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118131 (дата обращения: 08.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-01430-2. – Текст : электронный.

2. Бедрединова, С.В. Профилактика и коррекция страхов / С.В. Бедрединова, А.И. Тащева ; Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики. – 2-е изд., испр. и доп. – Ростов-на-Дону : Издательство Южного федерального университета, 2015. – 178 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461566 (дата обращения: 08.11.2019). – Библиогр.: с. 143-147. – ISBN 978-5-9275-1939-2. – Текст : электронный.

3. Харченко Л. Н. Моделирование учебного занятия, ориентированного на формирование креативности обучающихся: презентация. / Л. Н.Харченко. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 121 с.

4. Что такое одарённость: выявление и развитие одарённых детей: классические тексты. – М.: Директ-Медиа, 2014. - 434 с.

5. Иванова Е. М. Психология профессиональной деятельности./ Е.М.Иванова.- М.: ПЕР СЭ, 2006. - 328 с.

6. Барышева, Т.А. Психолого-педагогические основы развития креативности: учеб. пособие Текст. / Т.А. Барышева, Ю.А. Жигалов. -СПб. : СПГУТД, 2006. - 268 с.

7. Скоробогатов, В. А. Феномен воображения. Философия для педагогики и психологии / В.А. Скоробогатов и Л.И. Коновалова. – СПб.: Союз, 2002. – 183 с.

8. Пономарев, Я. А. Психика и интуиция / Я. А. Пономарев. – М.: Политиздат, 1967. – 194с.

9. Дружинин, В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин. – 3-е изд. - СПб. : Питер, 2007. – 368 с.

10. Ильин, Е. П. Психология творчества, креативности, одарённости / Е. П. Ильин. – СПб: Питер, 2012. – 434 с.

11. Левин И. Л. Антропологические аспекты творчества и их отражение в образовательной деятельности. «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 2011.

12. Ананьев Б. Г. Задачи психологии искусства. Психология художественного творчества: Хрестоматия. Минск, 1999.

13. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей. М., 2002.

14. Брушлинский А. В. Воображение и познание // Вопросы философии. 1967. № 11. Брушлинский А. В. Воображение и творчество: Научное творчество. М., 1969. Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. М., 1979.

15. Голубева Э. А. Способности. Личность. Индивидуальность. Дубна, 2005.

16. Зись А. Я. К вопросу о психологии художественного творчества: Искусствознание и психология художественного творчества. М., 1988. С. 5–31.

17. Иванов М. В. Психологический смысл искусства. В кн.: В. М. Аллахвердов. Психология искусства. СПб., 2001. С. 183.

18. РубинштейнС.Л. Основы общей психологии, - СПб.: Питер, 1999

19. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. Т. 1 / Под ред. В. В. Давыдова и др. — М.: Педагогика, 1983.

20. Лурия А. Р. Внимание и память. — М.: Изд-во МГУ, 1975.

21. Смирнов А. А. Проблемы психологии памяти. — М.: Просвещение, 1966.

22. Тихомиров О. К. Психология мышления. М., 2002.
23. Холодная М. А. Психология интеллекта: парадоксы исследования. СПб., 2002.
24. Шадриков В. Д. Психология деятельности и способности человека. М., 1996.
25. Шадриков В. Д. Духовные способности. М., 1998.
26. Шадриков В. Д. Способности и интеллект человека. М., 2004.
27. Выготский Л. С. Воображение и его развитие в детском возрасте // Хрестоматия по психологии. — М.: Просвещение, 1987.
28. Страхов И. В.Психология творчества. Лекция для студентов пед. ин-тов. - Саратов, 1968.
29. Ильин Е. П. Психология воли. — СПб.: Питер, 2000.
30. Изард К. Э. Психология эмоций. — СПб.: Питер, 1999.
31. Асмолов А. Г. Психология личности: Принципы общепсихол. анализа: Учеб. для вузов по спец. «Психология». — М.: Изд-во МГУ, 1990.
32. Фрейд 3. Психология бессознательного: Сб. Произведений / Сост., науч. ред..М. Г. Ярошевский. — М.: Просвещение, 1989.
33. Меерович М. И., Шрагина Л. И. Технология творческого мышления. М., 2000.
34. Пономарев Я. А. Психика и интуиция. М., 1967.
35. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. — СПб.: Питер, 2000.
36. Дорфман Л. Я. Дивергентное мышление и дивергентная личность: ресурс креативности: Личность, креативность, искусство. Пермь, 2002. С. 89–120.
37. Мелик-Пашаев А., Новлянская З., Адаскина А., Чубук Н. Психология одаренности: художественная одаренность. М., 2005.
38. Богоявленская Д. Б., Богоявленская М. Е. Психология одаренности: понятие, виды, проблемы. М., 2005.
39. Исаев И.Ф., Ситникова М.И. Творческая самореализация учителя: Культурологический подход. - Белгород; М., 1999.
40. Кан-Калик В. А., Никандров К Д. Педагогическое творчество. - М., 1990.
41. Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум СИ. Педагогика и психология. — СПб., 2000.
42. Айзенк Г., Кэмин Л. Природа интеллекта – битва за разум. М., 2002.
43. Алдер Г. CQ, или Мускулы творческого интеллекта. М., 2004.
44. Аллахвердов В. М. Психология искусства: Эссе о тайне эмоционального воздействия художественных произведений. СПб., 2001.
45. Альтшуллер Г. С. Алгоритм решения изобретательских задач: Проблемы научного технического творчества. Материалы к симпозиуму. М., 1967.
46. Альтшуллер Г. С. Как научиться изобретать. Тамбов, 1961.
47. Альтшуллер Г. С. Творчество как точная наука. М., 1979.
48. Альтшуллер Г. С., Верткин И. М. Как стать гением. Минск, 1994.
49. Альтшуллер Г. С., Шапиро Р. Б. О психологии изобразительного творчества // Вопросыпсихологии. 1956. № 6.
50. Ананьев Б. Г. О взаимосвязях в развитии способностей и характера: Доклады на совещании по вопросам психологии личности. М., 1956. С. 96.
51. Ананьев Б. Г. Формирование одаренности. Склонности и способности. Л., 1962. С. 15–37.
52. Ананьев Б. Г. Задачи психологии искусства. Психология художественного творчества:Хрестоматия. Минск, 1999.
53. Андреева Т. В. Способы реализации творческого потенциала личности в досуге (например архитекторов). Б. Г. Ананьев и ленинградская школа в развитиии современной психологии: Тезисы докладов научно-практической конференции. СПб., 1995.
54. Бабаева Ю. Д., Лейтес Н. С., Марютина Т. М. Психология детской одаренности. М.,2000.

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.3.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMediaPlayer»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.3.3. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru

7.3.4. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

3. Официальный сайт Министерства образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
4. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru
5. Научно – популярный журнал «Знание – сила» znanie-sila.su.
6. Официальный ВНИИТЭ http://www.vniite.com.
7. Электронный журнал «Архитектон: известия вузов» archvuz.ru.

8. Книги по педагогике http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
9. Словари и энциклопедии на Академике dic.academic.ru: Большая Советская энциклопедия; Современная энциклопедия; Большой энциклопедический словарь; Художественная энциклопедия; Энциклопедия культурологии; Словарь терминов

7.3.5. Электронные образовательные ресурсы
Не используются

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) составлен в соответствии с интерактивными формами проведения занятий: оценка участия в натурных обследованиях, деловой игре, презентации результатов исследований.

Табл. 1 – Фонд оценочных средств

<table>
<tr><td colspan="3">Вид занятий: теоретический</td></tr>
<tr><td>Шкала оценки</td><td>Предлагаемые формы контроля</td><td></td></tr>
<tr><td>100-бальная система оценки</td><td>Суммарная оценка 5 видов учебной активности:</td><td rowspan="8">- Текущая аттестация после проведения половины семинарских занятий (середина семестра) по каждому разделу в семестре

- Промежуточная аттестация в течение семестра</td></tr>
<tr><td>10-баллов</td><td>Участие в семинарах</td></tr>
<tr><td>40-баллов</td><td>Реферат</td></tr>
<tr><td>30-баллов</td><td>Практические задания</td></tr>
<tr><td>10-баллов</td><td>Посещение лекций</td></tr>
<tr><td>10-баллов</td><td>-Устный ответ (У) – сообщение по теме семинарских занятий</td></tr>
<tr><td>Аттестован/
не аттестован</td><td>- Участие в семинарах (участие не менее в 50% семинарских занятий после проведения половины семинарских занятий по каждому разделу,)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Текущая аттестация – может проводиться на каждом занятии
Промежуточная аттестация – итоговая, проводится в конце семестра, например, ректорский просмотр
Рубежная аттестация - после проведения половины семинарских занятий (середина семестра) и в конце семестра</td></tr>
</table>

9.1. Контрольные вопросы и задания

По разделу «Роль творчества в жизнедеятельности человека»

1 Творчество – человеческая жизненная миссия, вытекающая из самой природы
2. Социокультурная классификация видов творчества
3. Психологическая характеристика творчества
4. Уровни творчества
5. Появление творческого продукта, отличающегося новизной, оригинальностью

По разделу «Психология творчества». Креативные качества личности творца

6. Художественное мышление

7. Характерологические типы, волевые черты характера
8. Мировоззрение и мироощущение
9. Художественная одаренность

По теме : «Психология художественного дейсвия и соответствующие этапы создания художественного продукта»

10. Внешние и внутренние мотивы и потребности личности
11. Основной признак творчества - дивергентный характер мышления
12. Специфические эмоциональные переживания – творческие эмоции
13. Представления (обобщение) и процессы воображения во всех своих проявлениях
14. Бессознательная активность психики. Интуиция и творчество
15. Воплощение замысла
16. Ассоциации

По теме «Креативные качества личности зрителя»

17. Художественный вкус
18. Художественно-психологическая установка на общение с искусством. Культурная готовность
19. Мировоззрение и мироощущение
20. Художественная потребность

По теме «Психология художественного действия в процессе восприятия художественного продукта»

21. Социально-психологические установки
22. Художественное восприятие
23. Специфические эмоциональные переживания – творческие эмоции
24. Художественные ассоциации

По разделу «Педагогика творчества»

25. Социально-культурные институты и их задачи
26. Методы развития творческого потенциала личности
27. Креативная среда, как условие формирования и развития творческой личности
28. Развитие интуиции
29. Развитие способностей
30 Методические рекомендации активизации учебно-творческой работы обучающихся

По разделу «Педагогическое творчество»

31. Педагогические системы в Академии художеств (методики преподавания А.П.Лосенко, Г.И.Угрюмова, П.П.Чистякова)
32. Разработка новых методик преподавания творческих дисциплин
33. Педагогическое мастерство преподавателя
34. Рекомендации молодому преподавателю

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ:

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

10.1. Обязанности аспиранта при обучении

1) знать:

— график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

— порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит обучающихся с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы обучающимся);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности обучающихся);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает обучающихся о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

10.2. Методические указания по освоению дисциплины

10.2.1. Методические рекомендации аспиранту

Начинать подготовку к занятию надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к занятию следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Для консультации с преподавателем необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Обучающимся предоставляются помещения для самостоятельной работы, места оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10.2.2. Методические рекомендации преподавателю

Особенность преподавания теоретической части дисциплины заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность. В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно во время лекций, активно обращаться к аудитории аспирантов, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их разрешения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.8.1. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ПРОЕКТНОГО ТВОРЧЕСТВА

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		2
Семестр		4

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	Лаврентьев А.Н.	д.иск.	профессор	профессор

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины:

Цель освоения дисциплины

Дисциплина «Инновационные направления художественного и проектного творчества» нацелена на историко-теоретическую и методологическую подготовку будущих специалистов высшей квалификации в сфере искусствознания в части анализа новейших течений в области экспериментального художественного творчества и дизайна. Цель курса — сформировать у аспирантов представление об актуальном художественном процессе, происходящем на стыке художественной и проектной культуры, структуре и инструментах искусствоведческого анализа новейших течений.

Задачами дисциплины являются:

- ознакомление с современными тенденциями художественного и проектного творчества
- изучение истории, направлений и творческих принципов дизайна, цифрового искусства, основных тенденций их развития;
- ознакомление с жанрами и направлениями экспериментального художественного творчества XX-XXI веков, основными выставочными площадками и информационными ресурсами;
- выработка навыка анализа и оценки тех или иных проектных решений;
- формирование осознанного отношения к художественным приемам и выразительным средствам, формирование представлений о взаимосвязи образа с технологическими и программными особенностями, спецификой использования таких факторов как интерактивность и алгоритмизация, медийность, а также средовой спецификой работы в области цифрового искусства;
- формирование системного, ансамблевого, комплексного подходов в оценке явлений, связанных с объектами современного, цифрового искусства, дизайна и их проектного моделирования;
- понимание роли концепции в проектировании, понимание процессов взаимодействия изобразительной и понятийной информации в ходе проектирования;
- понимание философско-эстетической подоплеки творческих концепций в сфере современного искусства при анализе инновационных направлений художественного и проектного творчества;
- понимание закономерностей и процессов современной творческой деятельности

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Дисциплина «Инновационные направления художественного и проектного творчества» призвана сформировать у обучающихся комплексное представление об основных путях развития, перспективах и тенденциях современных художественных творческих процессов во взаимосвязи с проектной культурой дизайна.

Основные разделы: Модернизм в проектной и художественной культуре XX века; Авангардные художественные практики первой половины XX века; Авангардные художественные практики второй половины XX века; Искусство и проектно-художественная деятельность в культуре информационного и пост-информационного общества; Глобальные тенденции и национальные влияния в современном художественном процессе.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу (подготовку к написанию и написание эссе). Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины аспиранты выполняют тестирование и реферат.

Форма промежуточной аттестации по итогам 4 семестра — зачет.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине в форме зачета носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации — оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации (зачет).

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.8.1. Инновационные направления художественного и проектного творчества входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) / Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) учебного плана и изучается в 4 семестре.

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ /72 часа

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия, семинары	18	0,5
Самостоятельная работа	36	1,0
Всего	72	2,0

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	
1	**Часть 1. Модернизм в проектной и художественной культуре XX века**						
2	**Раздел 1.** Авангардные художественные практики первой половины XX века	4	18	4,5	4,5	9	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
3	**Раздел 2.** Авангардные художественные практики второй половины XX века	4	18	4,5	4,5	9	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
4	**Часть 2. Искусство и проектно-**						

	художественная деятельность в культуре информационного и пост-информационного общества						
5	**Раздел 1.** Искусство, современные медиа и художественный процесс	4	18	4,5	4,5	9	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
6	**Раздел 2.** Глобальные тенденции и национальные влияния в современном художественном процессе	4	18	4,5	4,5	9	Тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
	Форма аттестации — зачет						Вопросы к зачету
	Итого 4 семестр		**72**	**18**	**18**	**36**	

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

ЧАСТЬ 1. МОДЕРНИЗМ В ПРОЕКТНОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

Раздел 1. Авангардные художественные практики первой половины XX века

Тема 1. Символизм, футуризм, дадаизм в системе мирового авангарда

Тема 2. Абстрактное искусство и эстетика целесообразности

Тема 3. Авангардное художественное сознание и проблема коллажа и монтажа

Тема 4. Стилевые тенденции в искусстве первой половины XX века и проблема новаторства в области формообразования

Тема 5. Авангардная художественная школа и понимание синтеза искусств и целостности предметной среды

Тема 6. Технологии художественного творчества и новые медиа

Тема 7. Произведение искусства в эпоху технической репродукции

Тема 8. Опыты систематизации художественных направлений первой половины XX века

Раздел 2. Авангардные художественные практики второй половины XX века

Тема 1. Влияние интернационального стиля, новых технологий на художественное и проектное творчество

Тема 2. Кинетизм – новое направление художественного творчества

Тема 3. Оп-арт как результат исследования механизмов зрительного восприятия

Тема 4. Поп-арт в проектной и художественной деятельности

Тема 5. «Сильная» и «слабая» проектность в теории дизайна и культуре

Тема 6. Эстетика хаоса в художественной культуре конца XX века

Тема 7. Постмодернизм и эстетика смыслосообразности

Тема 8. Акционизм и перформенс в искусстве и культуре XX века

ЧАСТЬ 2. ИСКУССТВО И ПРОЕКТНО-ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КУЛЬТУРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО И ПОСТ-ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

Раздел 1. Искусство, современные медиа и художественный процесс

Тема 1. Искусство, наука и технология как проблема искусствоведческого анализа

Тема 2. Информационное пространство, медиа-среда и искусство

Тема 3. Произведение искусства в эпоху цифрового копирования

Тема 4. Цифровые технологии и трансформация визуальных образов

Раздел 2. Глобальные тенденции и национальные влияния в современном художественном процессе

Тема 1. «Высокие» и «низкие» жанры в культуре конца XX-начале XXI века

Тема 2. Проблемы инноваций и традиций в современном художественном процессе

Тема 3. Проблемы современного художественного сознания

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
4	**Часть 1. Модернизм в проектной и художественной культуре XX века**		
4	**Раздел 1.** Авангардные художественные практики первой половины XX века	9	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, ознакомление с литературой, сбор материала для написания эссе
4	**Раздел 2.** Авангардные художественные практики второй половины XX века	9	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, ознакомление с литературой, сбор материала для написания эссе
4	**Часть 2. Искусство и проектно-художественная деятельность в культуре информационного и пост-информационного общества**		
4	**Раздел 1.** Искусство, современные медиа и художественный процесс	9	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе
4	**Раздел 2.** Глобальные тенденции и национальные влияния в современном художественном процессе	9	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе **Подготовка к зачету**
	ИТОГО	36	

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

Часть 1

Задание для самостоятельной работы:

1. Используя материал своего исследования разработать презентацию какого-либо фрагмента исследования на основе технологий монтажа, используя принцип составления «визуальных фраз»
2. Проанализировать с позиций новизны творческих приемов, технологий, тематики материал собственного диссертационного исследования. Представить примеры подобных новаций, изменивших характер творческого процесса в области диссертационного исследования
3. Проанализировать литературу по теме диссертации с позиции новизны методов исследования, научного анализа, подходов, предложенных специалистами-исследователями по теме диссертации

Выбрать из материала квалификационной научной работы любое новое явление, событие, технологию, художественное открытие или достижение, новая идею, концепцию, которые изменили ход развития в выбранной для изучения области.
(Это новое могло быть и возвращением к старой традиции)

Требуется в тексте эссе объемом 10-15 стр:

1. Доказать, что это новое художественное или философско-эстетические явление действительно было новым и отличалось от предыдущих этапов развития. (вывод)

2. Показать новизну с точки зрения теоретической, философско-эстетической, раскрыть новизну восприятия мира или трактовки произведений искусства, новизну в области установки художника, отношения к творчеству.

3. Показать, как это новое повлияло на творческий процесс, какие последствия имело для художников, архитекторов, проектировщиков и т.д. Какие объединения, выставки, публикации, дискуссии, стилевые направления возникли в связи с этим.

4. Объяснить суть новшества с технологической, материально-физической стороны, если таковая имеется.

5. Как новшество было воспринято в художественной среде, среде искусствоведов или критиков, публики, потребителей.

Раскрыть новации как своеобразную «точку роста», «точку развития» в выбранной области исследования.

Часть 2

Задание для самостоятельной работы:

1. Представить в форме короткого заключения выводы по диссертационному исследованию, отражающими новизну полученных научных результатов.

2. Разработать принцип визуального представления исследования на защите выпускного квалификационного исследования, используя методы инфографической подачи (схемы, таблицы, диаграммы), сравнительно-сопоставительной презентации (таблица, монтаж, анализ фрагментов и т.д.)

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код раздела. Темы дисциплины	Методы и приемы активного обучения										
	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (какие)
Части 1,2	*				*		*		*		

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Жердев Е.В. Метафора в дизайне [Текст] : учеб.пособие / Жердев Е.В. - Изд.2-е, перераб. и доп. - М. : Архитектура-С, 2010. - 464 с. : ил. - Библиогр.: с. - 450,00 р.

2. Москалюк, М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века / М.В. Москалюк ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364036 (дата обращения: 08.11.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7638-2489-6. – Текст : электронный.

7.1.2 Дополнительная литература

1. Лаврентьев А. Н. История дизайна [Текст] : Учебное пособие / Лаврентьев А. Н. - М. : Гарадинки, 2008. - 303 с. : ил., 8 л.цв. ил.

2. Лаврентьев, А.Н. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика : учебник / А.Н. Лаврентьев ; под редакцией А.Н. Лаврентьева. — 2 издание, исправленное и дополненное. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2018. — 206 с. — ISBN 978-5-534-07962-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/127965 (дата обращения: 07.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

3. Невозможные объекты и оптические иллюзии в современном искусстве и дизайне (Традиционные и компьютерные технологии). IMPART-2014 [Текст] [Текст] : тезисы Международной научной конференции. - М. : МГХПА, 2014. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. - ISBN 978-5-87627-0 87-0

4. Российское креативное образование в области цифрового искусства в соответствии со стандартами ЕС: сборник материалов Международной научно-практической конференции : материалы конференции. — Москва : МГХПА им. С.Г. Строганова, 2016. — 408 с. — ISBN 978-5-87627-142-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/99254 (дата обращения: 08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

5. Невозможные объекты и оптические иллюзии в современном искусстве и дизайне (Традиционные и компьютерные технологии). IMPART-2014 [Текст] [Текст] : тезисы

Международной научной конференции. - М. : МГХПА, 2014. - 180 с. : ил. - Библиогр.: с. - ISBN 978-5-87627-0 87-0

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMediaPlayer»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru
	Система электронных портфолио студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

http://iskusstvoed.ru образовательный –культурный проект

http://www.artcyclopedia.com – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

https://www.architecture.com/ – сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем

вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется.

http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

http://www.guelman.ru/ – проект Марата Гельмана «Современное искусство в Сети». Обзоры текущих событий, выставок и т.п. Авторские рубрики, параллельные проекты. Предоставляет информацию о современном художественном процессе в России
Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется аудитория с учебной мебелью (столы, стулья), соответствующей количеству аспирантов или оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня освоения дисциплины, соответственно этапу изучения дисциплины.

9.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине:

При оценке результатов деятельности аспирантов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов

Итоговое испытание в конце семестра

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого промежуточная аттестация по БРА в конце семестра:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	не зачтено	***зачтено***								
Уровни оценки достижений аспиранта (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый			Повышенный			Высокий**		
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания			Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения			Соответствует требованиям*, замечаний нет		

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) — баллы не выставляются.

*Требования и уровень достижений аспирантов (соответствие требованиям) по каждому оценочно-контрольному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в разделе Фондов оценочных средств.

*Критерии оценки «зачтено» ***

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
- безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
- выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

*Критерии оценки «не зачтено» ****

- фрагментарные знания по дисциплине;
- отказ от ответа (выполнения тестирования, письменной работы(реферата);
- знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
- неумение использовать научную терминологию;
- наличие грубых ошибок;
- низкий уровень культуры исполнения задания.

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять требования локальных нормативных актов.

10.1. Обязанности аспиранта при обучении:

1) знать:

— график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

— порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит аспирантов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы аспирантам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности аспирантов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает аспирантов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

10.2. Методические указания по освоению дисциплины

10.2.1. Методические рекомендации аспиранту

Начинать подготовку к занятию надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к занятию следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Для консультации с преподавателем необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Обучающимся предоставляются помещения для самостоятельной работы, места оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10.2.2. Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

— Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме.

— Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их.

— В конспекте дословно записываются определения понятий, имена мастеров, названия памятников искусства. Остальное может быть записано своими словами.
— Каждый аспирант может выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

10.2.3. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы

Самостоятельная работа аспирантов является важнейшей составной частью учебного процесса и представляет собой осознанную познавательную деятельность аспирантов, направленную на решение задач, определенных преподавателем. В ходе самостоятельной работы аспирант решает следующие задачи:

— самостоятельно применяет в процессе самообразования учебно-методический комплекс,
— созданный профессорско-преподавательским составом Университета в помощь аспиранту;
— изучает учебную, научную и методическую литературу, углубляет и расширяет знания, полученные на лекциях;
— осуществляет поиск ответов на обозначенные преподавателем вопросы;
— самостоятельно изучает отдельные темы и разделы учебных дисциплин;
— самостоятельно планирует процесс освоения материала в сроки, предусмотренные графиком учебно-экзаменационных сессий на очередной учебный год;
— совершенствует умение анализировать и обобщать полученную информацию;
— развивает навыки научно-исследовательской работы.

Самостоятельная работа включает основные ее виды, выполняемые в соответствии с Федеральным государственными требованиями (ФГТ) и рабочим учебным планом:

— подготовку к текущим занятиям (лекциям), промежуточным аттестациям (тестированиям) и прочим видам контроля;
— освоение учебного материала, вынесенного на самостоятельное изучение.

10.2.4. Методические рекомендации по работе с литературой

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую) и дополнительную, рекомендованную для углубленного изучения дисциплины.

— Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках дисциплины;
— Аспирантам рекомендуется с самого начала освоения дисциплины работать с литературой основного и дополнительного блоков при подготовке к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые аспирант получает в аудитории.
— При освоении курса аспирант может пользоваться библиотекой вуза, которая обеспечена соответствующей литературой.

Также при работе с источниками и литературой важно уметь:

— сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
— обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
— фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать

тезисы;
— пользоваться реферативными и справочными материалами.

10.2.5. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:
— внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
— внимательно прочитать рекомендованную литературу;
— составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

10.2.6. Методические рекомендации преподавателю

Особенность преподавания теоретической части дисциплины заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность. В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно во время лекций, активно обращаться к аудитории аспирантов, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их разрешения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г. Строганова» (РГХПУ им. С.Г. Строганова)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по научной
и международной работе
А.Н. Лаврентьев
2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

2.1.8.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИСКУССТВЕ И ВЫСТАВОЧНОЙ ПРАКТИКЕ

Направление подготовки		5.10.3 Виды искусства (с указанием конкретного искусства)
Реквизиты приказа Министерства науки и высшего образования РФ об утверждении ФГТ	дата	20.10.2021
	№	951
уровень		Подготовка научных и научно-педагогических кадров
Направленность программы		Техническая эстетика и дизайн
Форма обучения		Очная
Факультет		Искусство реставрации
Кафедра разработчик		Истории искусств и гуманитарных наук
Курс		2
Семестр		4

Москва, 2024 г.

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Кафедра	ФИО	Ученая степень,	ученое звание	Должность
1	Истории искусств и гуманитарных наук	Лаврентьева Е.А.	к.иск.		Доцент кафедры коммуникативный дизайн

Рекомендовано к использованию в образовательном процессе на заседании кафедры Истории искусств и гуманитарных наук, Протокол № 10 от 25 июня 2024 г.		
Заведующий кафедрой	К.иск, доцент Гаврилин К.Н.	

Согласовано:

Проректор по научной и международной работе	Лаврентьев А.Н.	
Проректор по учебной и воспитательной работе	Слепухин В.В.	
Заведующий библиотекой РГХПУ	Калугина Е.Г.	
Начальник учебного управления	Глумова Е.Ф.	

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цели освоения дисциплины:

Цель освоения дисциплины

Дисциплина «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике» нацелена на создание у будущих специалистов высшей квалификации в сфере искусствознания представления об основных особенностях работы куратора при создании экспозиционно-выставочного пространства, сформированного на основе представленных на лекциях материалов по истории культуры, искусства и дизайна, а также знаний в области мультимедийного искусства и информационных технологий. Также дисциплина ставит своей целью научить видеть объект искусства как сочетание множества факторов, впечатлений, творческих авторских особенностей художника. Ознакомить с понятием «проектная культура» для более точного и чуткого отношения искусствоведа к исследуемому объекту. Научить заострять внимание на множестве факторов, формирующих визуальный облик того или иного художественного проекта. Проследить на примере различных жанров и эпох искусства тягу к синтезу различных средств образной выразительности, созданию художественной целостности, сочетающей в себе визуальные, тактильные, звуковые, кинетические элементы. Создать необходимую базу для дальнейшего научного исследования и написания итоговой квалификационной работы. Сформировать у аспирантов представление об актуальном художественном процессе, происходящем на стыке художественной и проектной культуры.

Задачами дисциплины являются:

- сформировать представление об актуальных информационных и мультимедийных технологиях;
- в контексте развития культуры, искусства и дизайна показать, как формируются жанры искусства, сочетающие в себе множество средств художественной выразительности (образ, звук, движение, жест);
- на историческом и современном материале продемонстрировать актуальные тенденции как в художественном процессе (акт творчества), так и искусствоведческой и музейно-выставочной практике (акт исследования);
- выработать навыки аналитической оценки произведений мультимедийного и информационного искусства;
- закрепить на практике умение находить параллели и точки соприкосновения в различных жанрах и эпохах искусства; научить анализировать объект искусства как элемент единого поля культуры, работать со сценарием будущей выставки, опираясь на новейшие информационные и цифровые технологии;
- сформировать основные общекультурные, общие профессиональные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить, анализировать, обобщать и оценивать художественно-исторические процессы.

1.2. Краткая аннотация дисциплины:

Дисциплина «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике» призвана сформировать у обучающихся комплексное представление об основных особенностях работы куратора при создании экспозиционно-выставочного пространства, сочетающего множество факторов, формирующих визуальный облик того или иного художественного проекта, выявляющих особенности синтеза различных средств образной выразительности, художественной целостности, сочетающей в себе визуальные, тактильные, звуковые, кинетические элементы.

Дисциплина служит основой для:

- ведения научно-исследовательской работы в музеях, галереях;
- осуществления дальнейшей профессиональной искусствоведческой деятельности.

Основные разделы: Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства; Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции; Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике.

1.3. Краткий план построении процесса изучения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины включает лекции, практические занятия (семинары), и самостоятельную работу (подготовку к написанию и написание эссе). Основные формы активного обучения: лекции с элементами дискуссии, проблемные семинары. В ходе изучения дисциплины аспиранты выполняют тестирование и реферат.

Форма промежуточной аттестации по итогам 4 семестра — зачет.

Для проведения промежуточной аттестации по дисциплине создан фонд оценочных средств.

Оценка по дисциплине в форме зачета носит накопительный характер, учитывающий результаты текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации — оценивания участия аспирантов в аудиторных занятиях), посещаемость и итоги промежуточной аттестации (зачет).

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина 2.1.8.2. «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике» входит в образовательный компонент программы (ООП ВО) подготовки научных и научно-педагогических кадров Блока 2.1. Дисциплины (Модули) / Дисциплины (модули) по выбору 1 (ДВ.1) учебного плана и изучается в 4 семестре.

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕ /72 часа

	Часы	Зачетные единицы
Лекции	18	0,5
Практические занятия, семинары	18	0,5
Самостоятельная работа	36	1,0
Всего	72	2,0

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на освоение методов критического анализа и оценки современных научных достижений в области искусствоведения, на генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, на самостоятельное осуществление научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий, что соотносится с результатами освоения программы аспирантуры — подготовкой диссертационного исследования к защите.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ разделов дисциплин	Раздел дисциплины	№ семестра	Объем в часах (всего)	Виды учебной работы (в часах)			Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по разделам дисциплины
				Лекции	Практические работы	Самостоятельная работа аспиранта	

1	**Раздел. 1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства**						
2	**Тема 1.** Мультимедиа – история жанра. Хронология развития мультимедиа. Информационные и цифровые технологии в музейно-выставочном пространстве	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
3	**Тема 2.** Азбука как мультимедийное пространство текста – слово, буква, картинка, звук.	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
4	**Тема 3.** Каталог выставки – продолжение экспозиционно-выставочного пространства.	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
5	**Тема 4.** Мультимедийное пространство на основе фотографии. Режиссура и сценарно-проектные особенности фотокниги.	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
6	**Тема 5.** Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки. Текст как средство художественной выразительности, пластический материал художника.	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
7	**Раздел. 2 Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции**						
8	**Тема 6.** Театральное пространство начала	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и

	XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда						задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
9	**Тема 7.** Бертольд Брехт и концепция эпического театра	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
10	**Раздел. 3 Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике**						
11	**Тема 8.** Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
12	**Тема 9.** «Тексты текстов» (Жак Деррида) – цитирование как основополагающий прием современного искусства	4	8	2	2	4	Дискуссии, тесты, опросы, контрольные вопросы и задания по разделам дисциплины, контроль письменной работы (эссе)
	Форма аттестации — зачет						Вопросы к зачету
	Итого 4 семестр		**72**	**18**	**18**	**36**	

4.2. Содержание основных разделов дисциплины (модуля)

Раздел 1 . Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства.

Тема 1. Мультимедиа: история жанра. Хронология развития мультимедиа.

Тема 2. Азбука как мультимедийное пространство текста.

Тема 3. Каталог выставки – продолжение экспозиционно-выставочного пространства.

Тема 4. Мультимедийное пространство на основе фотографии.

Тема 5. Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки.

Раздел 2. Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции

Тема 6. Театральное пространство начала XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда.

Тема 7. Бертольд Брехт и концепция эпического театра.

Раздел 3. Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике

Тема 8. Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды.
Тема 9. «Тексты текстов» (Жак Деррида) – цитирование как основополагающий прием современного искусства.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

5.1. Содержание и формы самостоятельной работы обучающихся в процессе освоения дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
4	**Раздел. 1 Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства**		
4	**Тема 1.** Мультимедиа – история жанра. Хронология развития мультимедиа. Информационные и цифровые технологии в музейно-выставочном пространстве	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, ознакомление с литературой, сбор материала для написания эссе
4	**Тема 2.** Азбука как мультимедийное пространство текста – слово, буква, картинка, звук.	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, ознакомление с литературой, сбор материала для написания эссе
4	**Тема 3.** Каталог выставки – продолжение экспозиционно-выставочного пространства.	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, ознакомление с литературой, сбор материала для написания эссе
4	**Тема 4.** Мультимедийное пространство на основе фотографии. Режиссура и сценарно-проектные особенности фотокниги.	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе
4	**Тема 5.** Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки. Текст как средство художественной выразительности, пластический материал художника.	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе
4	**Раздел. 2 Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции**		
4	**Тема 6.** Театральное пространство начала XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе
4	**Тема 7.** Бертольд Брехт и концепция эпического театра	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе

семестр	Номера и наименования тем	Самостоятельная работа аспиранта (час)	Содержание и формы самостоятельной работы аспиранта, Задания для самостоятельной работы
4	**Раздел. 3 Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике**		Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе
4	**Тема 8.** Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе
4	**Тема 9.** «Тексты текстов» (Жак Деррида) – цитирование как основополагающий прием современного искусства	2	Краткий конспект лекций, словарь терминов, выполнение заданий, научно-исследовательская работа, написание эссе **Подготовка к зачету**
	ИТОГО	18	

5.2. Самостоятельная работа обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть дисциплины, выражаемую в зачетных единицах и выполняемую обучающимся в соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться обучающимся в аудиториях, библиотеке, компьютерных классах, а также в домашних условиях. Самостоятельная работа обучающихся подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, конспекты лекций, аудио и видео материалами и т.д.

5.3. Мероприятия самостоятельной работы и текущего контроля:

Задание для самостоятельной работы:

Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ):

1. Современные кураторские практики.
2. Мультидисциплинарность в решениях экспозиционного пространства.
3. Зритель как автор произведения искусства.
4. Современные технологии в экспозиционной деятельности.
5. Эксперимент в искусстве и дизайне.
6. Цитирование как художественный прием (связь с экспозиционной деятельностью).
7. Информационные технологии в рамках выставок русского и европейского авангарда.
8. Айдентика музея: специфика создания графического языка для музейно-выставочного пространства.
9. Сценография: параллели с экспозиционной деятельностью.
10. Обзор современных каталогов выставок, актуальные тенденции и доминирующие тренды.

Объем эссе — 10-15 страниц:

6. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Код раздела.	Методы и приемы активного обучения

Темы дисциплины	Презентации	Деловая или ролевая игра	Дидактические игры	Кейс-технологии	Портфолио	Работа в команде	Балльно-рейтинговая система	Компьютерное тестирование	Проблемные семинар	Технологии самооценки	Другие методы и приемы (
Разделы 1-3	*				*		*		*		Визуализация с использованием компьютерных технологий

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Рекомендуемая литература

7.1.1. Основная литература

1. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика. Учебник и практикум для ВУЗов. Под редакцией А. Н. Лаврентьева. М., Юрайт, 2019
2. Цифровое искусство: история, теория, практика. Под ред. А.Н. Лаврентьева. М.: МГХПА им. С. Г. Строганова, 2016
3. Лаврентьев Александр. История дизайна. Гардарики, Москва, 2006
4. Майстровская М.. Музейная экспозиция. М., 1997
5. Майстровская М.. Музей как объект культуры. М., 2023

7.1.2 Дополнительная литература

1. Бобринская Е. Концептуализм. М., Галарт, 1994
2. Бобринская Е. Футуризм. М., Галарт, 2000
3. Власюк В.Б., Каплун А.А. Стили в искусстве. М., 1998.
4. Иттен Иоханнес. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. Москва, Издатель Д.Аронов, 2001
5. Колейчук В.Ф. Кинетизм. М., 1994
6. Кондратьева К.А. Дизайн и экология культуры. М., 2000
7. Коник Марк. Архив одной мастерской. Сенежские опыты. М., 2003
8. Кричевский В.. Обложка. Графическое лицо эпохи революционного натиска. - М.: Самолет, 2002
9. Курьерова Г. Итальянская модель дизайна. Проектно-поисковые концепции второй половины XX века. Москва, ВНИИТЭ, 1993
10. Лаврентьев Александр. Лаборатория конструктивизма. Москва, ГрантЪ, 2002
11. Лаврентьева Екатерина. Текст и контекст в графическом дизайне. М., МГХПУ им. Строганова, 2008
12. Норштейн Юрий. Снег на траве. Лекции по искусству анимации. М.: ВГИК, 2005.
13. Поляков В. Книги русского кубофутуризма. М., Гилея, 1998
14. Сарабьянов Д.В. История русского искусства второй половины XX века. Курс лекций. М., 1989.
15. Серов С.И. Стиль в графическом дизайне. 60-80-е годы. - М.: 1991
16. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995
17. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. М., 1995
18. Хан-Магомедов С.О. Конструктивизм – концепция формообразования. М., 2003
19. Хиллер Бивис. Стиль XX века. М., 2004

20. Хитрук Федор. Профессия – аниматор. Т. 1,2. М., LIVEbook, 2008
21. Черневич Елена. Бабурина Нина. Аникст Михаил. Русский графический дизайн. 1880-1917. М., Внешсигма, 1997
22. Чихольд Ян. «Облик книги». Избранные статьи о книжном оформлении Москва, 1980
23. Элгер Дитмар. Дадаизм. М., Арт-родник. 2006

7.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно справочных систем

7.2.1. Перечень программного обеспечения (Локальные информационные технологии)

№ п/п	ПО, Наименование	Источник	Доступность для обучающихся
1.	Офисный пакет Microsoft Office	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
2.	программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например,«Googlechrome»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
3.	программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель«WindowsMediaPlayer»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова
4.	программы для демонстрации и создания презентаций (например, «MicrosoftPowerPoint»)	Лицензионная программа	Доступно в компьютерных классах и в аудиториях для самостоятельной работы РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.2. Современные профессиональные базы данных

Группа	Наименование
Библиотеки и образовательные ресурсы РГХПУ им. С.Г. Строганова	Электронная библиотека РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: https://mghpu.ru/library
	Электронно-библиотечная система (ЭБС) ЛАНЬ. Режим доступа: https://e.lanbook.com/
	Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн». Режим доступа: http://biblioclub.ru
	Арт-портал на сайте РГХПУ им. С.Г. Строганова. Режим доступа: art.biblioclub.ru
	Система электронных портфолио студентов РГХПУ им. С.Г. Строганова

7.2.3. Информационно-справочные и поисковые системы

1. Сайт высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. Режим доступа: https://vak.minobrnauki.gov.ru/main

2. Национальный портал для аспирантов. Режим доступа: http://www.aspirantura.ru/ http://iskusstvoed.ru образовательный –культурный проект

Интернет ресурсы о музеях

1. http://www.museum.com/ – Музеи и галереи мира. Новости. Поиск музеев по названиям, регионам, ключевым словам

2. http://www.museum.ru/ – портал Музеи России

Интернет ресурсы по искусству

3. http://future.museum.ru/ – "Музей будущего" — информационные технологии и культурное наследие. Проект Алексея Лебедева

4. http://www.adit.ru/ – Автоматизация деятельности музеев и информационные технологии (АДИТ)

5. http://www.eva-conferences.com/ – EVA — Electronic Imaging, the Visual Arts and Beyond

Порталы, каталоги, поисковые системы

6. http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях и поиск изображений

7. http://www.riba.org/ – RIBA-The Royal Institute of British Architects) — сайт Королевского Института архитекторов Великобритании. Предоставляет обширную классифицированную коллекцию ссылок по всем вопросам, связанным с архитектурой, строительством и дизайном. Коллекция постоянно пополняется

8. http://www.groveart.com/ – Обширный ресурс по изобразительному искусству. Ориентирован на поиск разного рода информации и изображений. Предоставляет доступ к электронной версии The Dictionary of Art (1996 г, в 34-х томах)

9. http://www.artinfo.ru/ – Мультимедийное издательство,банк данных и сетевой ресурс, предоставляющий информацию о современных художниках России, и процессах, происходящих в современном русском искусстве

Интернет ресурсы по культуре

10. http://www.russianculture.ru – Культура России. Информационный портал создан Министерством культуры РФ для пропаганды знаний о культурном наследии России, консолидации и поддержки разрозненных культурологических Интернет-ресурсов. Портал объединяет актуальную информацию обо всех направлениях культуры и искусства, предоставляет справочник о культурных и художественных учреждениях России, содержит ссылки на многие Интернет-сайты.

11. http://portal-kultura.ru/ – «Культура» – еженедельная газета. Газета «Культура» – уникальный бренд и старейшее федеральное издание с 80-летней историей. Освещает проблемы отечественной столичной и региональной культуры, включая страны СНГ и мира, сохраняет лучшие традиции публикаций и изложения материалов гуманитарной сферы деятельности общества и ищет новые актуальные формы подачи информации, диктуемые современными требованиями рынка СМИ.

12. http://pravo.roskultura.ru/ – правовой портал в сфере культуры. Информационно-справочная база данных нормативных документов по культуре.

13. http://archi.ru/ – Российский архитектурный портал посвящен истории русского зодчества и современной российской архитектуре.

14. http://www.culturemap.ru – Культура регионов России.

15. Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/defaultx.asp?

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины используется аудитория с учебной мебелью (столы, стулья), соответствующей количеству аспирантов или оборудованная аудитория с соответствующей инфраструктурой, обеспечивающей чтение лекций и проведение практических занятий.

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

9.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки:

1). Соответствия фактически достигнутым каждым аспирантом результатов изучения дисциплины и получения интегрированной оценки по дисциплине;

2). Уровня освоения дисциплины, соответственно этапу изучения дисциплины.

9.2. Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей аттестации по дисциплине

При оценке результатов деятельности аспирантов в рамках дисциплины используется балльно-рейтинговая система (БРА). Рейтинговая оценка формируется на основании текущего контроля (1-ая и 2-ая рубежные аттестации), посещаемости и промежуточного контроля.

Промежуточная аттестация по дисциплине представляет собой комплексную оценку, определяемую уровнем выполнения всех запланированных контрольно-оценочных мероприятий*, включая посещение аудиторных занятий:

1 рубежная аттестация – от 0 до 20 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

2 рубежная аттестация – от 0 до 35 баллов

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-17	18-21	22	23-24	25-26	27	28-29	30-32	33	34-35

посещение занятий – 20 баллов

Итоговое испытание в конце семестра

Российская оценка	**2**	**3-**	**3**	**3+**	**4-**	**4**	**4+**	**5-**	**5**	**5+**
Баллы рубежной аттестации	0-12	13-15	16	17	18	19-20	21	22	23	24-25

Итого промежуточная аттестация по БРА в конце семестра:

Сумма набранных баллов	до 50	51-60	61-65	66-70	71-75	76-80	81-85	86-90	91-95	96-100
Российская оценка	**2**	**3**			**4**			**5**		
	не зачтено	***зачтено***								

Уровни оценки достижений аспиранта (оценка)	Низкий уровень (компоненты не освоены)***	Средний уровень (пороговый	Повышенный	Высокий**
Критерии для определения уровня достижений	Не соответствует требованиям*, существенные ошибки требующие исправления	Не в полной мере соответствует требованиям*, есть замечания	Соответствует требованиям*, имеются замечания, которые не требуют обязательного устранения	Соответствует требованиям*, замечаний нет

Если результата НЕТ (не выполнено или отсутствует) — баллы не выставляются.

*Требования и уровень достижений аспирантов (соответствие требованиям) по каждому оценочно-контрольному мероприятию определяется с учетом критериев, приведенных в разделе Фондов оценочных средств.

*Критерии оценки «зачтено» ***

— систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной программы;
— точное использование научной терминологии, систематически грамотное и логически правильное изложение ответа на вопросы;
— безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке научных и практических задач;
— выраженная способность самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и нестандартные ситуации;
— полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой по дисциплине;
— умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и давать им критическую оценку, используя научные достижения других дисциплин;
— творческая самостоятельная работа на практических, семинарских занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

*Критерии оценки «не зачтено» ***

— фрагментарные знания по дисциплине;
— отказ от ответа (выполнения тестирования, письменной работы(реферата);
— знание отдельных источников, рекомендованных учебной программой по дисциплине;
— неумение использовать научную терминологию;
— наличие грубых ошибок;
— низкий уровень культуры исполнения задания.

9.3. Контрольные вопросы и задания по дисциплине «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике»

Раздел 1 . Мультимедиа как форма творчества и метод исследования объектов искусства.

Тема 1. Мультимедиа: история жанра. Информационные и цифровые технологии в музейно-выставочном пространстве. Хронология развития мультимедиа.

1. Назовите отличительные черты мультимедийного объекта искусства. Приведите примеры, опираясь на историю развития искусства и культуры с глубокой древности до настоящего момента.

Тема 2. Азбука как мультимедийное пространство текста.

1. В чем универсальность азбуки как проектно-художественного метода?

Тема 3. Каталог выставки – продолжение экспозиционно-выставочного пространства.

1. Как заявляет о себе проектная идея, переходя из архитектурного в книжное пространство?

Тема 4. Мультимедийное пространство на основе фотографии.

1. Режиссура и сценарно-проектные особенности фотокниги.

Тема 5. Текст в пространстве города, музея, выставочной площадки.

1. В чем заключаются возможности типографики как актуального приема работы с городским и интерьерным пространством?

Раздел 2. Театральное пространство как аналог работы с элементами музейно-выставочной экспозиции

Тема 6. Театральное пространство начала XX века – от русских сезонов Дягилева до производственной установки в театре Мейерхольда.

1. Проследите характер изменений в театральном искусстве – от «ожившей живописи» (Кандинский) до «монтажа аттракционов» (Эйзенштейн).

Тема 7. Бертольд Брехт и концепция эпического театра.

1. Проследите связь между таким жанром современного искусства как инсталляция и театрально-декорационным пространством. Расскажите о творческом методе Д.Боровского, Э.Кочергина, С.Бархина.

Раздел 3. Проектные концепции в искусстве и их отражение в кураторской практике

Тема 8. Модернизм – поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды.

1. В чем проектная сторона измов начала XX века? Какова структура книги Лисицкого «Kunstismus»?

Тема 9. «Тексты текстов» (Жак Деррида) – цитирование как основополагающий прием современного искусства.

1. Проведите параллели между объектами классического искусства и работами современных художников. Найдите точки соприкосновения между деятельностью куратора (автора экспозиционного пространства выставки) и приемами создания художественного образа в современном искусстве.

9. 3. Темы эссе (самостоятельная работа)

1. Современные кураторские практики.
2. Мультидисциплинарность в решениях экспозиционного пространства.
3. Зритель как автор произведения искусства.
4. Современные технологии в экспозиционной деятельности.
5. Эксперимент в искусстве и дизайне.
6. Цитирование как художественный прием (связь с экспозиционной деятельностью).
7. Информационные технологии в рамках выставок русского и европейского авангарда.
8. Айдентика музея: специфика создания графического языка для музейно-выставочного пространства.
9. Сценография: параллели с экспозиционной деятельностью.
10. Обзор современных каталогов выставок, актуальные тенденции и доминирующие тренды.

9.4. Пример оценки умения анализировать и сравнивать произведения искусства

1. Как понятие сценографии реализует себя в экспозиционном дизайне? Соотнесите методы театральной сценографии и экспозиционный дизайн.

2. Как методы коммуникации существуют в музейно-выставочном пространстве? Проведите параллели между замыслом куратора и визуальным сценарием выставки.

3. Может ли понятие «мультимедиа» быть применимо не только к обозначению жанра объекта искусства, но и к способу организации экспозиции как аналог «мультисенсорного» выставочного пространства?

4. Объясните на примере азбуки как способа организации материала для обучения чтению принцип составления экспозиции из разнородных предметов. В чем прослеживается связь между азбукой как генотипом языка и кураторской концепцией, как визуально-предметным языком, позволяющим доносить до публики необходимую информацию?

9.5. Пример теста для промежуточной аттестации:

1. На какие типы могут быть разделены информационные технологии, применянемые в выставочной практике?

2. Каталог выставки. Какую роль печатное издание играет в сохранении кураторских проектов?

3. «Гезамткунстверк», единство творческого метода. Назовите примеры из искусства и кураторской практики, где подобный подход себя проявляет. Как вы понимаете понятие «границы искусства»?

4. Текст как средство художественной выразительности, пластический материал художника. Назовите имена художников, дизайнеров, работающих с текстом как пластическим материалом.

5. Модернизм — поиск универсальных концепций творчества и методов построения архитектурной и предметной среды. В чем заключается проектная составляющая «измов» искусства начала XX века?

6. Проектная культура. Создание целостного «продукта». Как проектный подход реализует себя в рамках кураторских практик?

7. Книга художника как форма искусства. Перечислите выставочные проекты, где книга художника становится главным экспонатом, опишите методы организации пространства.

8. Цитирование как основополагающий прием современного искусства. Назовите объекты искусства и экспозиции, построенные на основе цитирования.

9. Архитектура и дизайн выставок. Назовите крупнейших мастеров экспо дизайна.

10. Какую роль выполняют новейшие информационные технологии в экспозиционном пространстве? Перечислите формы взаимодействия с аудиторией.

11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина «Информационные и цифровые технологии в искусстве и выставочной практике» опирается на культурно-историческую и искусствоведческую базу. За основу изложения материала взят сравнительный метод, метод сопоставления различных жанров и видов искусства, который формирует у аспирантов понимание закономерностей развития культуры и искусства, мировоззрения эпохи, причины формирования того или иного художественного явления, сложения актуальных форм художественной деятельности. Анализируя объекты искусства, сочетающие в себе различные средства образно-художественной выразительности, аспиранты учатся видеть процесс творчества как совокупность разнородных впечатлений, соединяемых волей автора в единое целое. Подобный подход учит более точно и глубоко анализировать и объекты классического искусства, поскольку учит вглядываться в детали, задумываться о символике изображения, фактуры, цвета, звука, ритма и движения — о смысловой роли всех компонентов произведения искусства. Подобный метод, опираясь на терминологию Жака Дерриды можно было бы назвать «деконструкцией». Погружение в историческую эпоху осуществляется за счет выявления культурологических связей, предпосылок, анализа общественных настроений и социальной ситуации. Задача дисциплины заключается в том, чтобы, подойдя к объектам цифрового искусства и мультимедийным проектам, аспиранты осознали преемственность этапов в истории искусства, увидели композиционные, художественные, проектные связи с объектами не-цифрового искусства. Почувствовали, что технология — лишь оболочка, инструмент, но не

содержание работы. Содержание обусловлено многоуровневым состоянием нашей культуры, ее многовековым опытом.

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием разделов и тем по дисциплине, следовать технологической карте при выполнении самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы.

10.1. Обязанности аспиранта при обучении:

1) знать:

— график учебного процесса по дисциплине (календарный план аудиторных занятий и план-график самостоятельной работы);

— порядок формирования итоговой оценки по дисциплине (преподаватель на первом занятии по дисциплине знакомит аспирантов с перечисленными организационно-методическими материалами);

2) посещать все виды аудиторных занятий (преподаватель контролирует посещение всех видов занятий), вести самостоятельную работу по дисциплине, используя литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины и преподавателем (преподаватель передает список рекомендуемой литературы аспирантам);

3) готовиться и активно участвовать в аудиторных занятиях, используя рекомендованную литературу и методические материалы;

4) своевременно и качественно выполнять все виды аудиторных и самостоятельных работ, предусмотренных графиком учебного процесса по дисциплине (преподаватель ведет непрерывный мониторинг учебной деятельности аспирантов);

5) в случае возникновения задолженностей по текущим работам (рубежной аттестации) своевременно до окончания семестра устранить их, выполняя недостающие или исправляя не зачтенные работы, предусмотренные графиком учебного процесса (преподаватель на основе текущего контроля учебной деятельности своевременно предупреждает аспирантов о возникших задолженностях и необходимости их устранения).

10.2. Методические указания по освоению дисциплины

10.2.1. Методические рекомендации аспиранту

Начинать подготовку к занятию надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку к занятию следует составлением плана (перечня основных пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.

В процессе подготовки к семинару рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Для консультации с преподавателем необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Обучающимся предоставляются помещения для самостоятельной работы, места оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

10.2.2. Методические рекомендации по работе с литературой

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить литературу основную (рекомендуемую) и дополнительную, рекомендованную для углубленного изучения дисциплины.

— Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках дисциплины;
— Аспирантам рекомендуется с самого начала освоения дисциплины работать с литературой основного и дополнительного блоков при подготовке к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые аспирант получает в аудитории.
— При освоении дисциплины аспирант может пользоваться библиотекой вуза, которая обеспечена соответствующей литературой.

Также при работе с источниками и литературой важно уметь:

— сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной учебной задачей;
— обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;
— фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;
— пользоваться реферативными и справочными материалами.

10.2.5. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно:

— внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся сведения, необходимые для ответа на них;
— внимательно прочитать рекомендованную литературу;
— составить краткие конспекты ответов (планы ответов).

10.2.6. Методические рекомендации преподавателю

Особенность преподавания теоретической части дисциплины заключается в широком использовании общедидактических методов обучения, основным из которых должен быть выбран метод устного изложения учебного материала в виде традиционных лекций с проблемными вопросами. Все лекции должны быть направлены на фундаментальную подготовку, обеспечивающую дальнейшую практическую направленность. В процессе лекционных занятий, наряду с методом монологического изложения материала, необходимо использовать метод рассуждающего (проблемного) изложения. Поэтому преподавателю важно во время лекций, активно обращаться к аудитории аспирантов, как в процессе создания проблемных ситуаций и формулировки проблем, так и в поиске путей их разрешения.

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Условия организации и содержание обучения и контроля знаний инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются программой дисциплины, адаптированной при необходимости для обучения указанных обучающихся.

Организация обучения, текущей и промежуточной аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Исходя из психофизического развития

и состояния здоровья аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ, организуются занятия совместно с другими обучающимися в общих группах, используя социально-активные и рефлексивные методы обучения создания комфортного психологического климата в группе обучающихся или, при соответствующем заявлении такого обучающегося, по индивидуальной программе, которая является модифицированным вариантом основной рабочей программы дисциплины. При этом содержание программы дисциплины не изменяется. Изменяются, как правило, формы обучения и контроля знаний, образовательные технологии и учебно-методические материалы.

Обучение аспирантов-инвалидов и аспирантов с ОВЗ также может осуществляться индивидуально и/или с применением элементов электронного обучения. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ фонд оценочных средств по дисциплине, позволяющий оценить достижение ими результатов обучения, предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины, адаптируется для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа при прохождении всех видов аттестации.

Особые условия предоставляются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных условий.