МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени М.В. ЛОМОНОСОВА

ФАКУЛЬТЕТ ИСКУССТВ

СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой «Семиотика и общая теория искусства» ______________________ А.П. Лободанов	Декан факультета__________________ А.П. Лободанов
«_____»______________ 2014 г.	«_____»______________ 2014 г.

Кафедра	Семиотики и общей теории искусства

(название кафедры)

Автор:	
Е.В. Яйленко, кандидат искусствоведения

(ф.и.о., ученая степень, ученое звание)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Теория и методология искусствознания

(название дисциплины)

Направление:	50.06.01 «Искусствоведение»
	(код, наименование специальности /направления)
Направленность (профиль):	Теория и история искусства
Квалификация (степень) выпускника:	Высшая (аспирантура)
Форма обучения:	Очная, заочная

Одобрена на заседании кафедры«Семиотика и общая теория искусства»Протокол № __ « » _______2014 гЗав. кафедрой ________ (подпись, Ф.И.О.)

Москва 2014 г.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

 Целью дисциплины.Целью дисциплины «Теория и методология искусствознания» является создание представления о дисциплинарных границах и структуре современного искусствознания, о месте искусствознания в секторе гуманитарных дисциплин, об основных этапах и периодах развития истории искусства.

Достижение указанных целей позволит обучающемуся продолжить профессиональное образование или успешно начать профессиональную деятельность.

В рамках учебной дисциплины «Теория и методология искусствознания» подготовка аспирантов к следующим видам профессиональной деятельности и выполнению следующих профессиональных задач:

– научно-исследовательская деятельность.

Аспирант может участвовать в научных исследованиях в области искусствоведения

– педагогическая деятельность.

Аспирант готов использовать полученные знания в преподавании курса мировой художественной культуры и всеобщей истории искусства;

– культурно-просветительская деятельность.

Аспирант может готовить естественнонаучное обеспечение историко-культурных и художественных аспектов деятельности учреждений культуры;

– экспертно-аналитическая деятельность.

Аспирант может участвовать в подготовке и обработке естественнонаучных данных для обеспечения информационно-аналитической деятельности экспертных центров, СМИ;

– организационно-управленческая деятельность.

Аспирант может участвовать в работе государственных органов федерального, регионального и муниципального уровня в сфере культуры, работать с естественнонаучными базами данных и информационными системами в сфере культуры и искусства.

2. **МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ**

Учебная дисциплина «Теория и методология искусствознания» относится к циклу общих гуманитарных дициплин

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами.

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующей дисциплиной:

1. «История искусства»

Знания: основные этапы развития мировой истории искусства

Умения: анализировать произведения искусства, как особую форму творческой деятельности

Навыки: работатьс произведениями искусства, как особую форму творческой деятельности.

 Наименование последующей учебной дисциплины:

1.«Эстетика»

Знания: сущность и формы прекрасного в художественном творчестве, основные принципы и подходы к анализу произведений искусства.

Умения: анализировать произведения искусства, как особую форму общественного сознания.

Навыки: работатьс произведениями искусства, как особой формой общественного сознания.

3. **КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

В результате освоения дисциплины аспирант должен:

№п/п	Код и названиекомпетенции	Ожидаемые результаты
1	ОК-8 – Способность и готовность к пропаганде художественных, искусствоведческих знаний среди населения	Знать: основные методы пропаганды художественных, искусствоведческих знаний среди населения Уметь: применять основные методы пропаганды художественных, искусствоведческих знаний в профессиональной деятельности Владеть: разработать методику пропаганды художественных, искусствоведческих знаний
2	ПК-3 - Способность и готовность к применению стандартизованных искусствоведческих технологий, позволяющих осуществить решения типовых задач в различных областях профессиональной практики	Знать: перечислить основные методы обработки данных в профессиональной деятельности Уметь: применять основные методы искусствоведческих технологий в профессиональной деятельности Владеть: разработать методику решения типовых задач в различных областях профессиональной практики
3	ПК-9 - Способность и готовность к ассистированию деятельности магистра или специалиста-искусствоведа	Знать: тематику деятельности магистра или специалиста-искусствоведа Уметь: организовывать сопровождение деятельности магистра или специалиста-искусствоведаВладеть: методикой сопровождения деятельности магистра или специалиста-искусствоведа
4	ПК-5 - Способность и готовность к профессиональному профилированному обращению к антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам жизнедеятельности человека	Знать: методологию выбора необходимых антропометрических, анатомических и физиологических параметров человека.Уметь: обеспечивать организацию обращения к антропометрическим, анатомическим и физиологическим параметрам человека.Владеть: методикой организации и использования антропометрических, анатомических и физиологических параметров человека.
5	ПК-6 - Способность и готовность к выявлению специфики творческого функционирования человека	Знать: этапы выявления специфики творческого функционирования человека.Уметь: организовывать сопровождение информационных системы для выявления специфики творческого функционирования человека.Владеть: методикой выявления специфики творческого функционирования человека.
6	ПК-7 - Способность и готовность к диагностике и характеристике творческих процессов	Знать: методологию диагностики и характеристики творческих процессов.Уметь: обеспечивать организацию диагностики и характеристики творческих процессов.Владеть: методикой организации диагностики и характеристики творческих процессов.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

4 зачетные единицы (2 – второй семестр, 2 – третий семестр).

4.2. Объем учебной дисциплины

Вид учебной работы	**Количество часов**
Всего**по учебному плану**	**Семестры**
№ 2	**№ 3**
Аудиторные занятия (всего):			
В том числе:			
Лекции (Л)			
практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия			
лабораторные работы (ЛР) (лабораторный практикум) (ЛП)			
Контроль самостоятельно работы (КСР):			
Самостоятельная работа (всего):			
Общая трудоемкость дисциплины:	Часы:			
Зач. ед.:	4	2	2
Текущий контроль (количество и вид текущего контроля)		Контр работа
Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет)	зачет	зачет	зачет

4.3. Разделы учебной дисциплины

№ п/п	Семестр	Раздел учебнойдисциплины	Содержание раздела в дидактических единицах	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентови трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости*(по неделям семестра)*Форма промежу-точной аттестации *(по семестрам)*
Л	ЛР(П)	ПЗ	КСР	СР	Всего
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1		**Тема 1. Введение в предмет: объект и предмет искусствознания.**	Определение объекта и предмета искусствознания. История и употребление термина «искусствознание» и «искусствоведение».							
2		**Тема 2. Методы изучения функционирования искусства в общественном сознании**	Постановка проблемы типологии художественно-образных процессов искусства. Выработка инструментов и способов осознания социокультурных функций							
3		**Тема 3.Соотношение категорий искусствоведения и искусствознания**	Историческое рассмотрение парадигмы соотношения. Концепция парадигмы в трудах Э. Кассирера.							
4		**Тема 4. Категории искусствознания в морфологии искусства**	К определению сущности и парадигмы морфологии искусства. Применение основных категорий искусствознания. Их взаимное отношение в контексте морфологического анализа							
5		**Тема 5. Категории искусствознания в пространственных исксствах.**	Иконографический анализ. Формальный анализ. Иконологический анализ. История сложения методов иконографического, формального, иконологического анализа.							
6		**Тема 6. Образ и символические система**	Рассмотрение произведения искусства как текста. Применение семиотических систем в интерпретации произведения искусства.							
7		**Тема 7. Формально-стилистический анализ**	Сложение концепции Г. Вельфлина формального анализа произведения искусства. Концепция «№истории искусства без имен», причины ее появаления. Критика концепции Вельфдина в трудах Э. Панофского и М. Дворжака							
8		**Тема 8.Атрибуция произведений искусства.**	Концепция и сущность «знаточества» как метода исследования произведений искусства. Ее отражение в трудах М. Фридлендера. Выдающиеся знатока 20 века.(Б. Беренсон, М. Фридлендер, Р. Лонги). Значение литературных источников и исторических документов.							
9										зачет

4.4. Практические занятия

№ п/п	Семестр	Раздел учебнойдисциплины	Наименование лабораторных работ / содержание практических занятийВид интерактивной формы обучения	Всего часов / часов в интер-активной форме
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1		**Тема 1****Введение в предмет: объект и предмет искусствознания.**	**Занятие 1. Сущность и задачи искусствознания.**1. Периоды развития искусствознания.2. Дифференциация разделов искусствознания. 3. Предмет изучения : искусствознание.	
2		**Тема 2. Методы изучения функционирования искусства.**	**Занятие 2.Формы функционирования искусства.**1. Общественная роль искусства.2. Методы ее изучения.**Тренинг по использованию методов.**	
3		**Тема 3. Соотношение категорий искусствознания и искусствоведения**	**Занятие 3. Определение границ искусствознания и искусствоведения**1. Выработка принципов определения2. Определение границ понятий.**Тренинг по интерпретации понятий.**	
4		**Тема 4. Категории искусствознания в морфологии искусства.**	**Занятие 4. Морфология искусства.**1. Определение понятия морфологии2. Выработка категорий.**Тренинг по применению категорий искусствознания.**	
5		**Тема 5. Категории искусствознания в пространственных искусствах**	**Занятие 5.Пространственные искусства**1. Определение видовой сущности пространственных искусств2. Применение категорий искусствознания.**Тренинг по применению соответствующих категорий**	
6		**Тема 6. Образ и символические системы**	**Занятие 6. Произведение искусства как текст**1. Рассмотрение произведения искусства как текста**Тренинг по рассмотрению**	
7		**Тема 7. Формально-стилевой анализ**	**Занятие 6. Стиль.**1. Определение сущности художественного стиля.2. Выработка стилевых категорий**Тренинг по использованию стилевых категорий**	
8		**Тема 8.Атрибуция произведений искусства.**	**Занятие 7. \Знаточество**1. Сущность и основные особенности знаточества как метода.2. История знаточества**Тренинг по применению приемов знаточества**	
18		ИТОГО:		

4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ) не предусмотрены

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (семинаров в диалоговом режиме, практических занятий, научных дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

В процессе обучения используются такие интерактивные формы, как: тренинг и контрольная работа.

Дисциплина **«Теория и методология искусствознания»** преподается в течение двух семестров и логически разбита на 8 разделов, после изучения которых, предполагается контроль в виде зачета. Кроме того, текущий контроль предполагает оценку работы аспирантов на практических занятиях в форме контрольных работ в рамках реализации интерактивных форм обучения.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТА

№ п/п	**Семестр**	**Раздел, тема учебной дисциплины, вопросы для самостоятельного изучения**	**Вид самостоятельной работы**	**Всего часов**
1	**2**	**4**	**5**	**6**
1		**Тема 1. Введение в предмет: объект и предмет искусствознания .**	1. Рассмотреть основные задачи искусствознания2. Описать этапы развития искусствознания	
2		**Тема 2. Методы изучения функционирования искусства.**	1. Систематизировать методы изучения2. Рассмотреть их функциони рование3. Подготовиться к контрольной работе по теме.	
3		**Тема 3. Соотношение категорий исксствознания и искусствоведения**	1. Описать категории искусствознания и искусствоведения2. Подготовиться к контрольной работе по теме.	
4		**Тема 4.Категории искусствознания в морфологии искусств**.	1. Определить сущность морфологии искусств2. Рассмотреть применение основных категорий3. Подготовиться к контрольной работе по теме.	
5		**Тема 5. Категории искусствознания в пространственных искусствах**.	1.Рассмотреть теоретическое наследие Ф.И. Буслаева, Н.П. Кондакова2.Ознакомиться с трудами Г. Вельфлина. 3. Ознакомиться с трудами Э. Панофского4. Подготовиться к контрольной работе по теме.	
6		**Тема 6. Образ и символические системы.**	1.Рассмотреть сущность образного прочтения произведения искусства.2.Рассмотреть функционирование основных символических систем3. Подготовиться к контрольной работе по теме.	
7		**Тема 7. Формально-стилевой анализ**	1. Описать принипы формально-стилевого анализа

2. Подготовиться к контрольной работе по теме. | |
| 8 | | **Тема 8. Атрибуция произведений искусства** | 1. Описать принципы аьтрибуции2.Ознакомиться с трудами М. Фридлендера. 3. Подготовиться к контрольной работе по теме. | |
| 9 | | | | |

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

№п/п	№ семестра	Разделучебнойдисциплины	Виды контроля(текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговый аттестация*)*	Оценочные средства	Критерии достижения результатов обучения
1	2	3	4	5	6
1		**Тема 1. Введение в предмет: объект и предмет искусситвознания**	текущий контроль	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ОК-8, ПК-32. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-9, ПК-5	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.
2		**Тема 2. Методы изучения функционирования искусства в общественном сознании**	текущий контроль	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ОК-8, ПК-32. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-9, ПК-5	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.
3		**Тема 3.Соотношение категорий искусствоведения и искусствознания**	текущий контроль	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ОК-8, ПК-32. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-9, ПК-5	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.
4		**Тема 4.Категории искусствознания в морфологии искусств.**	текущий контроль	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ОК-8, ПК-92. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-5, ПК-6	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.
5		**Тема 5.Категории искусствознания в пространственных искусствах.**	текущий контроль	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ПК-3, ПК-52. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-6, ПК-7	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.
6		Тема 6.Обрбаз и символические системы.	текущий контроль	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ПК-9, ПК-52. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-6, ПК-7	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.
7		**Тема 7. Формально-стилевой анализ**	Итоговая аттестация	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ПК-3, ПК-72. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-9, ПК-6	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.
8		**Тема 8. Атрибуция произведений искусства**	Итоговая аттестация	Задания для проведения тренинга и контрольной работы, включающие в себя:1. теоретические вопросы (проверка знаний) – ПК-3, ПК-72. задачи (проверка практических умений и навыков) – ПК-9, ПК-6	Для достижения оценки «3» по пятибалльной шкале необходим правильный ответ на один теоретический вопрос и решение не менее 50% задач контрольной работы.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, интернет-ресурсы, перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. http://yandex.ru/yandsearch

2. <http://www>. Rambler.ru

3. http://www.wga.hu

 8.4. Учебно-методические издания в электронном виде

Планы практических занятий.

Методические указания для выполнения практических заданий.

 8.5. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине (модулю)

Для преподавания дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы аспирантов, адекватных виду практических занятий. Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя аспирантов к завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. Организуя самостоятельную работу, необходимо постоянно обучать аспирантов методам такой работы.

 Содержание практических занятий должно отвечать следующим дидактическим требованиям:

- изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному;

- логичность, четкость и ясность в изложении материала;

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации деятельности аспирантов;

- опора смысловой части занятия на статистические данные;

- определение методов научных исследований;

-использование основных методов искусствознания

8.6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Основным видом внеаудиторной работы для аспиранта является организация его самостоятельной работы. При подготовке к занятиям следует использовать основную литературу из представленного списка, а также руководствоваться приведенными рекомендациями.

На практических занятиях приветствуется активное участие в обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный дополнительный материал по тематике занятий.

Аспиранту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:
1. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;

2. Изучить основные законы механики.

3. Изучить гипотезы происхождения органической жизни и человека.

4. Ответить на вопросы плана практического занятия.

Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала у аспиранта возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах аспирант должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы самопроверки.

Изучение дисциплины «Теория и методология искусствознания» заканчивается аттестацией (зачетом). Требования к организации подготовки к зачету те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указанием соответствующего оснащения:

1. Компьютерное и мультимедийное оборудование в учебных кабинетах.

2. Учебный мультимедийный методический комплекс дисциплины, который включает в себя обучающие и контролирующие материалы, служит в качестве информационно-справочной системы, осуществляет демонстрацию самых различных видов символьной и графической информации в виде текстов и структурно-логических схем.

9.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины:

- Пакеты Microsoft Office 2007 и OpenOffice.org 3.

- Программа Fine reader 6.0 для распознавания отсканированных текстов.

- Программа Promt XT и коллекция словарей для автоматического перевода текстов.

 Прикладное программное обеспечение:

- Программа Adobe PhotoShop 7.01 для работы с растровой графикой;

- Программа Visual Basic для обучения программированию студентов первого курса;

- Браузер Mozilla Firefox;

- Oracle VM VirtualBox, образ Windows XP.