

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
ИНСТИТУТ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ИБРАГИМОВА**

СОГЛАСОВАНО
Вице-президент

В.В. Хоменко
« 13 » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор института

К.М. Миннуллин
« 13 » _____ 2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

П.1.В.01 - Отечественное искусствознание в XX в.: этапы и направления

Уровень: подготовка научно-педагогических кадров (аспирантура)

Направление подготовки кадров высшей квалификации:

50.06.01 – Искусствоведение

Профиль: 17.00.04 "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

Квалификация выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь

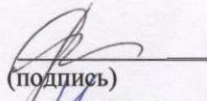
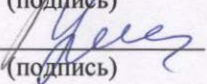
Нормативный срок освоения программы: 3 года.

Форма обучения: очная

Казань

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (уровень подготовки кадров высшей квалификации) по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.07.2014 г. № 909 паспортом специальности научных работников 17.00.04 – Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура; учебным планом Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова Академии наук Республики Татарстан.

Составители рабочей программы:

<u>зав. отделом, к.иск.</u> (должность, ученая степень)	 (подпись)	<u>Р.Р. Султанова</u> (Ф.И.О.)
<u>в.н.с., к.иск.</u> (должность, ученая степень)	 (подпись)	<u>О.Л. Улемнова</u> (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по научной работе

« 12 » сентября 20 16 г.

(подпись)

О.Р. Хисамов
(Ф.И.О.)

Ученый секретарь

« 12 » сентября 20 16 г.

(подпись)

Р.Г. Галиуллин
(Ф.И.О.)

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к уровню освоения содержания дисциплины.

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины.

Целью освоения дисциплины «Отечественное искусствознание в XX в.: этапы и направления» представлено отечественное искусствознание как предмет историко-искусствоведческого анализа; формирование теоретически адекватного представления о генезисе, историческом развитии и проблемном своеобразии русского искусствознания в контексте мировой искусствоведческой мысли. Рассмотрение основных течений и школ, основополагающих проблем, поставленных в истории отечественного искусствознания, дать общую характеристику особенностям решения искусствоведческих проблем в отечественном искусствознании, показать и проанализировать современные тенденции развития искусствознания в России в контексте западных и восточных влияний и заимствований.

Задачи освоения дисциплины:

1.2. Требования к уровню подготовки аспиранта, завершившего изучение данной дисциплины.

В результате освоения дисциплины аспиранты должны:

знать:

- теорию и логику развития историко-искусствоведческого знания в России, основные подходы к пониманию и интерпретации искусствоведческих проблем, решаемых в отечественной мысли прошлого и современности;

- важнейшие цивилизационные и культурные факторы развития отечественного искусствознания;
- основные течения и направления в отечественной искусствоведческой мысли.

уметь:

- формулировать основные проблемы и демонстрировать пути их решения в контексте развития историко-искусствоведческого знания;
- сравнивать искусствоведческие методологии в отечественном и западном искусствознании;
- анализировать современные тенденции развития искусствознания в России в его проблемном составе;
- пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными поисковыми системами; ориентироваться в научной, справочной, методической литературе на татарском, русском и иностранных языках;
- применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности.

владеть:

- основными методами и приемами исследовательской и научно-практической работы в области искусствоведения;
- практическими навыками искусствоведческого анализа и синтеза, обработки первичных материалов;
- навыками аналитической и экспертной работы, логикой аргументации и навыками критического мышления;
- базовым терминологическим инструментарием современного искусствознания и художественной критики.

В результате освоения дисциплины у аспиранта формируются следующие компетенции:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
УК-1	способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, генерированию

	новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях
УК-2	способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки
УК-5	способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного развития
ОПК-1	способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области искусствоведения с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий
ПК-1	готовность использовать для решения конкретных исследовательских задач методы, разрабатываемые разными направлениями современного искусствоведения и интерпретировать полученные результаты в терминах этого исследовательского направления

1.3. Связь с предшествующими дисциплинами.

Дисциплина «Отечественное искусствоведение в XX в.: этапы и направления» базируется на знании отечественного и мирового искусства, изобразительного и декоративно-прикладного искусства и архитектуры Татарстана. Дисциплина находится в логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими частями образовательной программы.

1.4. Связь с последующими дисциплинами.

Полученные при изучении курса знания и навыки необходимы для успешного овладения другими обязательными и факультативными дисциплинами. Основные положения курса получают дальнейшее развитие при изучении последующих предметов: «Западное искусствоведение конца XIX – нач. XXI в.в.», «Методология искусствоведения» и др. Полученные в ходе изучения предмета знания и навыки активно используются в научно-исследовательской работе аспирантов и при подготовке кандидатского экзамена по дисциплине «Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура».

2. Структура и содержание дисциплины

2.1. Объём и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ или 108 академических часов.

Вид учебной работы	Трудоемкость (в часах)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	64
В том числе:	
Лекции	32
Семинары	32
Практические занятия	
Самостоятельная работа аспиранта (всего)	44

Вид учебной работы	Трудоемкость (в часах)
В том числе:	
Подготовка к семинарам	10
Подготовка реферата	10
Изучение тем, вынесенных на самостоятельное изучение	10
Подготовка к зачету	14
Итого:	108

2.2. Тематический план дисциплины

№ п/п	Раздел дисциплины	Трудоемкость (в часах)			Форма отчетности
		Лекции	Семинары	Сам. работа	
1.	Введение в дисциплину. Отечественное искусствоведение в 20 веке: основные этапы развития.	4	3	18	Устный опрос
2.	Методологические искания в советском искусствоведении в 1920-х годов	4	4	18	Устный опрос, дискуссия
3.	Деятельность научно-исследовательских центров	4	5	18	Устный опрос, дискуссия
4.	Основные направления искусствоведческих исследований	6	6	18	Устный опрос, дискуссия
	ИТОГО:	18	18	72	

2.3. Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. Отечественное искусствоведение в 20 веке: основные этапы развития. Изменение статуса истории искусства (до 10-х гг. фактически вспомогательная дисциплина при классической филологии и археологии). Создание Петербургского института истории искусств (1912, открыт В.П.Зубовым) - первый шаг становления искусствоведения как самостоятельной науки в России.

И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной “История русского искусства” (1909-1916). Усвоение методов европейского формального искусствоведения. Переводы трудов Вельфлина, Гильдебрандта. "История живописи всех времен и народов А.Бенуа (1912-1917) – первый искусствоведческий труд в России, написанный с ориентацией на художественную форму как высший критерий научной оценки.

Тема 2. Методологические искания в советском искусствоведении в 1920-х годов.

Стремление к преодолению формального искусствоведения, к культурно-историческому истолкованию художественной формы (понятие "внутренней формы") в работах А.Габричевского, Б.Виппера, А.Бакушинского, Д.Недовича. Интерес к социологической проблематике. Ортодоксальное следование плехановским принципам марксистского искусствоведения (В.Фриче). Формально-социологический метод И.Иоффе (выявление социокультурного бытия через анализ художественного памятника). Партийная художественная критика (А.Луначарский, Вяч. Полонский).

Тема 3. Деятельность научно-исследовательских центров. Государственная Академия художественных наук (ГАХН), Научно-исследовательский институт археологии и искус-

ствознания, Государственный институт истории искусств, Московский институт историко-художественных изысканий и музееведения (МИХМ), Всесоюзная академия архитектуры.

Утверждение марксистско-ленинской методологии в искусствоведении 30-х гг. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы "социалистического реализма" - главные задачи советской искусствоведческой науки. Изоляция от европейского искусствоведения. Новый интерес к зарубежному научному опыту, начиная с 60-х гг. Активизация методологических научных поисков: точные методы (искусствоведение), семиотика, иконология, культурологическое искусствоведение.

Тема 4. Основные направления искусствоведческих исследований. "Традиционное" (соединение интуиции исследователя с позитивным знанием предмета), социологическое (исследование проблем организации художественной жизни), формально-аналитическое (проблемы поэтики, формообразования), структурно-семиотическое (использование точных методов исследования языка искусства), культурологическое (выявление социокультурных основ художественного творчества).

Современные центры научно-исследовательской работы.

2.4. Образовательные технологии

При изучении учебной дисциплины «**Отечественное искусствоведение в XX в.: этапы и направления**» используются активные формы обучения: лекции, вариативный опрос, дискуссии, устный опрос. В ходе практических занятий предусмотрены семинары, доклады с последующей дискуссией.

При проведении лекционных и семинарских занятий используется следующий раздаточный материал:

- презентации, слайды, видеоматериалы;
- карты, схемы, учебные пособия, учебники, материалы презентаций.

Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды деятельности:

- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной литературы;
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе);
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную проработку;
- подготовку к семинарским занятиям;
- подготовку рефератов.

3. Фонд оценочных средств

Форма итогового контроля – зачет.

3.1. Разделы дисциплины (модуля), формы текущего контроля и компетенции

№	Наименование раздела	Форма текущего контроля	Компетенции				
			УК-1	УК-2	УК-5	ОПК-1	ПК-1
1	Введение в дисциплину.	устный опрос	+	+	+	+	+
2	Методологические искания в советском искусствоведении в 1920-х	устный опрос	+	+	+	+	+

	годов						
3	Деятельность научно-исследовательских центров	устный опрос	+	+	+	+	+
4	Основные направления искусствоведческих исследований	устный опрос	+	+	+	+	+

3.2. Тематика рефератов по дисциплине «Отечественное искусствоведение в XX в.: этапы и направления»

1. Создание Петербургского института Истории и искусств (1912 г.).
2. И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной “История русского искусства” (1909-1916).
3. Переводы трудов Вельфлина, Гильдебрандта.
4. "История живописи всех времен и народов» А.Бенуа (1912-1917).
5. Советское искусствоведение 1920-х годов (работы А.Габричевского, Б.Виппера, А.Бакушинского, Д.Недовича).
- 6.Формально-социологический метод И.Иоффе.
7. Борьба с формализмом и разработка эстетической программы "социалистического реализма".
- 8.«Традиционные», социологические, формально-аналитические, структурно-семиотические, культурологические направления искусствоведческих исследований.

3.3. Вопросы к зачету

1. Отечественное искусствоведение в 20 веке: основные этапы развития.
2. Петербургский институт истории искусств (1912).
3. И.Э.Грабарь – руководитель издания первой научной “История русского искусства” (1909-1916).
4. Переводы трудов Вельфлина, Гильдебрандта.
5. А.Бенуа (1912-1917) – автор первого искусствоведческого труда «История живописи всех времен и народов».
6. Методологические искания в советском искусствоведении в 1920-х годов.
7. Принципы формального искусствоведения.
8. Формально-социологический метод И.Иоффе.
9. Культурно-историческое истолкование художественной формы (А.Габричевский, Б.Виппер, А.Бакушинский, Д.Недович).
10. Социологическая проблематика в искусствоведении.
11. Марксистско-ленинская методология в искусствоведении в 1930-х гг. Дискуссии о методологии.
12. Деятельность научно-исследовательских центров.
13. Основные направления искусствоведческих исследований («традиционное», социологическое, формально-аналитическое и т.д.).

Вопросы к зачету	Компетенции												
	УК					ОПК						ПК	
	УК-1	УК-2	УК-3	УК-4	УК-5	ОПК-1	ОПК-2	ОПК-3	ОПК-4	ОПК-5	ОПК-6	ПК-1	ПК-2
Часть 1													
Вопрос 1		+				+							
Вопрос 2	+				+							+	

Вопрос 3	+	+			+	+							
Вопрос 4		+										+	
Вопрос 5	+				+	+						+	
Вопрос 6	+	+			+	+							
Вопрос 7		+			+							+	
Вопрос 8	+	+				+						+	
Вопрос 9	+				+	+							
Вопрос 10		+			+							+	
Вопрос 11	+	+				+						+	
Вопрос 12	+				+	+						+	
Вопрос 13		+			+	+							

3.1. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости

3.1.1. К числу наиболее значимых критериев оценивания знаний, умений относятся:

- умение извлекать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;
- умение самостоятельно решать проблему на основе существующих методов, приемов, технологий;
- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и выводы;
- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (Интернет);
- умение пользоваться нормативными документами;
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;
- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;
- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;
- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.

3.1.2. К основным критериям оценивания компетенций относятся:

- способность эффективно работать самостоятельно и в команде;
- способность к профессиональной и социальной адаптации;
- способность понимать и анализировать социальные, экономические и экологические последствия своей профессиональной деятельности;
- готовность к постоянному развитию;
- способность использовать широкие теоретические и практические знания в рамках специализированной части какой-либо области;
- способность интегрировать знания из новых или междисциплинарных областей для исследовательского диагностирования проблем;
- способность демонстрировать критический анализ, оценку и синтез новых сложных идей;
- способность оценивать свою деятельность и деятельность других;
- способность последовательно оценивать собственное обучение и определять потребности в обучении для его продолжения.

3.4.3. Критерии оценивания:

Знания, умения, навыки аспирантов оцениваются оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Эти оценки проставляются в аттестационную ведомость.

Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-

просами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе материал монографической литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.

Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится аспирантам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, который продемонстрировал знание основного материала по дисциплине.

3. Учебно-методические материалы по дисциплине

3.1. Основная литература

1. Бернштейн Б.М. История искусств и художественная критика // Советское искусствознание '73. - М., 1974.
2. Вельфлин Г. Основные понятия истории искусств: Проблема эволюции стиля в новом искусстве. – СПб., 1994.
3. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. 2-е изд., испр. и доп.– М., 1985.
4. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. В 3-х томах. - СПб., 1995-1997.
5. Выготский Л.С. Психология искусства. - СПб., 2000.
6. Грабарь И.Э. О русской архитектуре. – М., 1969.
7. Даниэль С.М. Искусство видеть. - Л., 1990.
8. Даниэль С.М. Картина классической эпохи: Проблема композиции в западноевропейской живописи XVII века.- Л., 1986.
9. Евсина Н.А. Архитектурная теория в России XVIII век. - М., 1975.
10. Заварихин С.П. Русская архитектурная критика. - Л., 1989.
11. Зедльмайер Г. Искусство и истина: Теория и метод истории искусства. - СПб., 2000.
12. Иоффе И. Культура и стиль. Система и принципы социологии искусства. - Л., 1927.
13. История эстетики: Памятники мировой эстетической мысли: В 5-ти т. / Под ред М.Ф. Овсянникова. – М., 1962–1967.
14. Кауфман Р.С. Очерки истории русской художественной критики XIX века. - М., 1985.
15. Кауфман Р.С. Русская и советская художественная критика с середины XIX в до 1941 г. - М., 1978.
16. Кириченко Е.И. Архитектурные теории XIX века в России. - М., 1986.
17. Лотман Ю.М. Об искусстве. – СПб., 2000.
18. Махлина С.Т. Язык искусства в контексте культуры. - СПб., 1995.
19. Панофский Э. Idea: К истории понятия в теориях искусства от античности до классицизма / Пер. с нем. Ю.Н.Попова. - Изд. 2-е, испр. - СПб., 2002.
20. Панофский Э. Смысл и толкование изобразительного искусства: статьи по истории искусства. - СПб., 1999.

21. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура, живопись, скульптура, декоративное искусство. В 2-х кн. - М., 1986.
22. Успенский Б.А. Семиотика искусства. – М., 1995.
23. Сарабьянов Д.В. Русская живопись XIX века среди европейских школ. Опыт сравнительного исследования. - М., 1980.
24. Сарабьянов Д.В. Стиль модерн: Истоки. История. Проблемы. - М., 1989.

3.2. Дополнительная литература

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. Пер. с англ. – М., 1994.
2. Бернштейн Б.М. “Кризис искусствознания” и институциональный подход. // Советское искусствознание. Вып. 27. - М., 1991. - С. 269-297
3. Габричевский А.Г. Морфология искусства. – М., 2002.
4. Герман М. Постмодернистская критика. Отечественный вариант // Вопросы искусствознания 1994., № 1. - С. 101-110.
5. Даниэль С. Беспредметное искусствознание / Вопросы искусствознания. — 1994. — № 1. — С. 111-112.
6. Зедльмайр Х. История искусства как история духа // Вопросы искусствознания. Вып. 2. - М., 1998. - С. 6-18.
7. Иванов В.В., Топоров В.Н. Структурно-типологический подход к семантической интерпретации произведений изобразительного искусства в диахроническом аспекте // Труды по знаковым системам. Вып. 8. - Тарту, 1977.
8. Иоффе И. Культура и стиль. Система и принципы социологии искусства. - Л., 1927.
9. Кантор А.М. О стиле и стилистическом анализе // Советское искусствознание’77. Вып. 1. - М., 1978. - С. 248-255.
10. Кауфман Р.С. А.Бенуа - художественный критик // Советское искусствознание’81. Вып. 1. - М., 1982. - С. 224-241.
11. Либман М.Я. Иконология // Современное искусствознание за рубежом. - М., 1964
12. Либман М.Я. Социальные факторы в искусстве и их роль в методологии исследования. // Советское искусствознание’78. Вып. 2. - М., 1979. - С. 226-238.
13. Мартынов В.М. Искусствознание и искусствометрия. // Советское искусствознание’74. - М., 1975. - С. 262-283.
14. Михайлов Б. Социологическая проблематика в искусствознании 20-х гг. // Вопросы искусствознания. Вып. 1. - М., 1998. - С. 259-265.
15. Муриан Й. Искусствознание и история искусства. Онтологические задачи // Вопросы искусствознания. Вып. 2. - М., 1996. - С. 560-568.
16. Пospelов Г.Г. И.Э.Грaбарь и некоторые моменты современного искусствоведения // Советское искусствознание’82. Вып. 2. - М., 1983. - С. 234-251.
17. Пospelов Г.Г. Проблемы искусствознания и художественной критики. Межвуз. сб. / Под. ред. Н.Н. Калитиной. - Л., 1982.
18. Сарабьянов Д. Некоторые методологические вопросы искусствознания в ситуации исторического рубежа // Вопросы искусствознания. Вып. 1-2. - М., 1995. - С. 5-14.

3.3. Периодические издания

1. Научный журнал «Искусствознание».
2. Журнал ««Артхроника» (1999 - 2013).
3. Петербургские искусствоведческие тетради
4. Художественный журнал
5. Декоративное искусство
6. Архитектура и строительство России

3.4. Интернет-ресурсы:

1. Сайт журнала Искусствознание <http://sias.ru/publications/magazines/art/>
2. Сайт журнала «Архитектура и дизайн» <http://www.admagazine.ru/arch/>
3. Сайт журнала Архитектура и строительство России <http://www.asrmag.ru>
4. Электронная-библиотека по гуманитарным наукам <http://zinki.ru/>
5. Электронная библиотека http://thelib.ru/books/valentina_avraamovna_maslova
6. Библиотека Якова Кротова <http://krotov.info>
7. Сайт научного журнала «Tatarica» <http://kpfu.ru/philology-culture/zhurnal-39tatarica39>.
8. Сайт научного журнала «Фэнни Татарстан» <http://ft.antat.ru>.
9. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru>

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

1. Учебные кабинеты.
2. Мультимедийное оборудование (для проектирования на экран слайдов, таблиц, диаграмм и т.п. на лекционных занятиях).