

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 26.09.2023 11:26:34
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»

Утверждаю:
Руководитель ООП
педагогического
образования
Е. Г. Милюгина
30 июня 2023 г.

Рабочая программа дисциплины (с аннотацией)

Методология культурологических и искусствоведческих исследований

Направление подготовки

44.04.01 Педагогическое образование

Направленность (профиль)

Педагогическая деятельность в сфере культуры и искусства

Для студентов 2 курса очной формы обучения

МАГИСТРАТУРА

Составитель: д. филол. н., проф. Е. Г. Милюгина

Тверь, 2023

I. Аннотация

1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование целостного представления о методологии культурологии и искусствоведения и специфике и правилах организации и проведения культурологических и искусствоведческих исследований как самостоятельного научного проекта и как теоретической основы педагогических проектов в сфере культуры и искусства.

Задачами освоения дисциплины являются:

— знакомство с основами методологии культурологии и искусствоведения, ведущими направлениями и типологией культурологических и искусствоведческих исследований;

— постижение важнейших закономерностей структуры научного исследования в сфере культуры и искусства;

— формирование системы знаний для овладения основными методами и приемами культурологических и искусствоведческих исследований, воспитание умений и навыков фиксации результатов научного исследования, их оформления в виде научных работ и представления научной общественности.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Раздел образовательной программы, к которому относится данная дисциплина, — часть, формируемая участниками образовательных отношений, раздел «Научное обеспечение педагогической деятельности в сфере культуры и искусства». Дисциплина связана с другими частями образовательной программы (разделами, дисциплинами и практиками) — дисциплинами разделов «Профессиональная педагогическая коммуникация», «Оптимизация образовательной деятельности», «Предметное содержание образования в сфере культуры и искусства», «Технологии педагогической деятельности в сфере культуры и искусства», «Научное обеспечение педагогической деятельности в сфере культуры и искусства», производственной проектно-технологической практикой, производственной практикой НИР.

Требования к «входным» знаниям и умениям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин: знание о проблемах современной науки и образования; базовые представления о методах педагогического, культурологического и искусствоведческого исследования; способность проводить анализ учебно-методического обеспечения дисциплин по профильным образовательным программам.

В результате освоения данных дисциплин студенты должны знать методологические подходы к разработке содержания культурологических и искусствоведческих исследований и профильных дисциплин, основные концепции и направления, определяющие развитие художественной

дидактики; сформировать представление о функциях культуры и искусства и их роли в развитии личности.

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: производственная практика (научно-исследовательская работа и преддипломная практика).

3. Объем дисциплины: 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе: контактная аудиторная работа: практические занятия 22 часа; самостоятельная работа: 86 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты освоения образовательной программы (формируемые компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<p>УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия</p>	<p>УК-4.1 Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с потребностями совместной деятельности, используя современные коммуникационные технологии УК-4.2 Составляет в соответствии с нормами русского языка деловую документацию разных жанров УК-4.3 Составляет типовую деловую документацию для академических и профессиональных целей на иностранном языке УК-4.4 Создает различные академические или профессиональные тексты на иностранном языке УК-4.5 Организует обсуждение результатов исследовательской и проектной деятельности на различных публичных мероприятиях на русском языке, выбирая наиболее подходящий формат УК-4.6 Представляет результаты исследовательской и проектной деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в академических и профессиональных дискуссиях на иностранном языке</p>
<p>УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки</p>	<p>УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, ситуативные, временные), целесообразно их использует УК-6.2 Определяет образовательные потребности и способы совершенствования собственной (в т.ч. профессиональной) деятельности на основе самооценки УК-6.3 Выбирает и реализует с использованием инструментов непрерывного образования возможности развития профессиональных компетенций и социальных навыков УК-6.4 Выстраивает гибкую профессиональную траекторию, с учетом накопленного опыта профессиональной деятельности, динамично изменяющихся требований рынка труда и стратегии личного развития</p>

ПК-3 Способен самостоятельно проводить научное исследование для решения профессиональных задач	ПК-3.1 Формулирует профессиональные задачи в аспекте динамики целевых ориентиров образования и определяет стратегию исследования ПК-3.2 Проектирует программу исследования и обеспечивает ее реализацию ПК-3.3 Использует индивидуальные креативные способности для самостоятельного решения профессиональных задач
--	---

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения — междисциплинарный экзамен по разделу «Научно-исследовательское обеспечение педагогической деятельности в сфере культуры и искусства» в 3 семестре.

6. Язык преподавания русский.

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Учебная программа – наименование разделов и тем	Всего (час.)	Контактная работа (час.)			Самостоятельная работа, в том числе Контроль (час.)
		Лекции	Практические занятия	Контроль самостоятельной работы (в том числе курсовая работа)	
Тема 1. Введение и базовые положения курса	18	0	2	0	16
Тема 2. Культурно-исторический метод и источниковедение. Исторические методы	18	0	4	0	14
Тема 3. Художественная критика и эссеистика. Знаточество. Литературно-художественные методы	18	0	4	0	14
Тема 4. Формально-стилистический анализ. Методы формального исследования	18	0	4	0	14
Тема 5. Иконография и иконология. Методы исследования символического содержания	18	0	4	0	14
Тема 6. Интеграция методов других научных областей. «Новая история искусства»	18	0	4	0	14
Итого	108	0	22	0	86

Содержание дисциплины:

Тема 1. Введение и базовые положения курса.

Методы культурологии и искусствознания и общие принципы научных исследований. Историческая укорененность методов культурологии и искусствознания - оформление различных научных направлений в изучении искусства на основе идей и конкретных разработок предшествующего периода. Укрепление базы исследований.

Первые сочинения об искусстве и жанр эфрасиса. Аристотель и теория мимесиса. Трактаты античности и Ренессанса. Понимание роли художника в истории искусства. Первые трактаты по иконологии: кодификация искусства и предвосхищение семиотики. Первые терминологические словари. Эстетика Просвещения и движение романтизма. Культурно-историческая школа в европейском искусствознании. Теории художественной формы. История искусства и реставрация памятников. Художественная критика и эссеистика. Формирование основных методов истории искусства и выделение истории искусства как самостоятельной дисциплины.

Тема 2. Культурно-исторический метод и источниковедение. Исторические методы. Источниковедческий метод как новое направление работы. Влияние эстетики романтизма и философии искусства Гегеля на берлинскую школу истории искусства. Карл Шнаазе (1798–1875) и его «История искусства» (1843–1864). Культурно-историческая школа в европейском искусствознании. Якоб Буркхардт (1818–1897). Позитивизм в истории искусства XIX века. Эстетика Гегеля и философские основы позитивизма. «Технический императив» у Готфрида Земпера (1803–1879). Приоритет архитектуры в искусстве. Э.Виоле-ле-Дюк как теоретик архитектуры и реставратор. Детерминизм среды в «Философии искусства» Ипполита Тэна (1828–1893).

Тема 3. Художественная критика и эссеистика. Знаточество. Литературно-художественные методы. Жанр художественно-критического эссеизма. Художественная критика и история искусства. Эстетический критерий оценки и образно-художественное мышление как основы метода художественно-критического эссеизма. Проблема различия подходов критика, историка искусства и знатока. Проблема метафоричности языка художественного критика; эссе как форма изложения. Ретроспективная и перспективная критика: традиционные критерии и художественная интуиция. Зависимость критики от современных ей эстетических теорий.

Становление художественной критики. Истоки английского художественного эссеизма и Дж. Рёскин (1819–1900). Художественное знаточество и история искусства. Методология знаточества. Дж. Морелли (1816–1891) и его система атрибуции. Б. Бернсон (1865–1959). Тесный контакт знаточества и художественно-критического эссеизма. Знаточество и история искусства: две позиции в восприятии искусства и

индивидуального памятника. Вклад знаточества в расширение базы истории искусства. Влияние современной художественной жизни на знаточество и собирательство. Методология и история знаточества.

Национальные версии художественной критики. Немецкая эссеистика и ее особенности. Единство теории, истории искусства и художественной критики во Франции. Философская критика в Испании. Итальянский эссеизм и опора на предметность памятника. Русская художественная критика. Актуальность критики в решении проблем современного искусства.

Тема 4. Формально-стилистический анализ. Методы формального исследования. Появление формально-стилистического метода. Основные значения термина «форма» и проблемы стиля. Понятие «зримость» как специфическая ценность изобразительного искусства у К. Фидлера (1841–1895). «Проблема формы в изобразительном искусстве» (1893) А. Гильдебрандта (1847–1921).

Проблемы формы и стиля в истории искусства XX в. Г. Вельфлин (1864–1945) и формально-стилистический метод в истории искусства. Определение методологии истории искусства как самостоятельной дисциплины в системе гуманитарных наук. Французский формализм и его особенности (эмоционально-чувственное восприятие формы и влияние позитивизма XIX века). Формализм в английском искусствознании. Художественно-критический эссеизм и формализм. Традиции формализма в отечественной истории искусства. Истоки Венской школы искусствознания. Становление и развитие метода Венской школы. Венская школа как крупнейший европейский центр изучения искусства с конца XIX века. Основные этапы развития школы. Принципы деятельности Венской школы: тесная связь с работой музеев, историзм, антиклассический подход, использование теории формально-психологической эстетики. Применение структурного анализа в отечественном искусствознании (М.В. Алпатов).

Тема 5. Иконография и иконология. Методы исследования символического содержания. Наука об образах: иконография и иконология. Проблематика, истоки возникновения, развитие. Метод иконографической интерпретации художественных памятников. Иконология как интерпретация внутреннего (смыслового) значения произведения искусства, и включение в иконологию религиозных тем. Связь методов иконологии и иконографии в современной науке.

Отечественная иконографическая школа: истоки, особенности развития методологии в XX веке.

Тема 6. Интеграция методов других научных областей. «Новая история искусства». Междисциплинарные аспекты искусствознания. Психология творчества и психология искусства у Л.Выготского. Искусство и психоанализ. З. Фрейд и его влияния. Искусство и общество. Проблема

художественной жизни и художественной среды. Социологический анализ истории искусства и художественного творчества. Социальная история искусства: А.Хаузер, Н.Эйник и дискуссии о границах применимости метода.

Наука об искусстве на современном этапе: основные тенденции. Роль философских концепций в методологии современного искусствознания. Постструктурализм и отрицание классических способов интерпретации. Выступление постмодернистской истории искусства против методологии классического искусствознания. «Новая история искусства» - междисциплинарная наука (аспекты культурологии, психологии, семиотики, антропологии, лингвистики, феминизма и т.д.). Истоки движения и этапы развития. Англо-немецкая и французская версии «новой истории искусства». Возможности и ограничения методологии.

Перспективы развития современного искусствознания: использование комплексных методов анализа, стремление включить явление искусства в сложный культурно-исторический контекст. Проблема «кризиса» современного европейского искусствознания.

III. Образовательные технологии

Учебная программа – наименование разделов и тем	Вид занятия	Образовательные технологии
Тема 1. Введение и базовые положения курса	Практическое	Проектная технология Метод генерации идей
Тема 2. Культурно-исторический метод и источниковедение. Исторические методы	Практическое	Дискуссионная технология. Тренинг
Тема 3. Художественная критика и эссеистика. Знаточество. Литературно-художественные методы	Практическое	Дискуссионная технология. Тренинг
Тема 4. Формально-стилистический анализ. Методы формального исследования	Практическое	Занятия с применением затрудняющих условий
Тема 5. Иконография и иконология. Методы исследования символического содержания	Практическое	Технология проблемного обучения
Тема 6. Интеграция методов других научных областей. «Новая история искусства»	Практическое	Профессионально-методический портфель

IV. Оценочные материалы для проведения текущей и промежуточной аттестации

Примеры заданий для опросов и промежуточного контроля:

В устных опросах студент должен продемонстрировать знание основных памятников, их датировки, стиля и иных особенностей, выделяющих этот памятник среди подобных ему. Также студент должен уметь дать определение и критическую оценку произведению искусствоведческой литературы. В письменных опросах проверяется знание основных положений теории и методологии искусствознания определенного периода. В частности предлагается:

1. Законспектировать обязательную для чтения литературу.
2. Составить библиографическую справку по заданной теме.
3. Составить критический обзор источника (текста мастера или литературы о нем).
4. Составить обзор – каталог произведений, упомянутых в источнике.

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации

Планируемый образовательный результат (компетенция, индикатор)	Формулировка задания	Вид и способ проведения промежуточной аттестации (возможные виды: творческие задания, кейсы, ситуационные задания, проекты, иное; способы проведения: письменный / устный)	Критерии оценивания и шкала оценивания
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия	1. Напишите обзорную статью о современных методах культурологического или искусствоведческого исследования	Творческое задание/проект, письменный способ проведения	<ul style="list-style-type: none"> • раскрыта проблема на теоретическом уровне, с корректным использованием терминологии – 2 балла; • проблема раскрыта частично – 1 балл; • в плане-проспекте представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла; • собственная точка зрения представлена, но не аргументирована – 1 балл; • внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла; • частичное соответствие теме – 1 балл;

			<ul style="list-style-type: none"> • выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла; • выбраны традиционные методы и приемы работы — 1 балл; • соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл; • соблюдены требования к объёму – 1 балл.
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	2. Разработайте план-проспект культурологического или искусствоведческого исследования по выбранной теме, обоснуйте выбранную методологию	Творческое задание/проект, письменный способ проведения	<ul style="list-style-type: none"> • раскрыта проблема на теоретическом уровне, с корректным использованием терминологии – 2 балла; • проблема раскрыта частично – 1 балл; • в плане-проспекте представлена аргументированная собственная точка зрения – 2 балла; • собственная точка зрения представлена, но не аргументирована – 1 балл; • внутреннее смысловое единство, соответствие теме – 2 балла; • частичное соответствие теме – 1 балл; • выбраны инновационные методы и приемы работы — 2 балла; • выбраны традиционные методы и приемы работы — 1 балл; • соблюдены правила орфографической, пунктуационной, стилистической культуры – 1 балл; • соблюдены требования к объёму – 1 балл.

ПК-3 Способен самостоятельно проводить научное исследование для решения профессиональных задач	3. Проведите культурологическое или искусствоведческое исследование по выбранной теме с использованием выбранной методологии. Выступите на научной конференции с докладом о проведенном исследовании и полученных результатах	Творческое задание/проект, письменный способ проведения	<ul style="list-style-type: none"> • выбор сделан корректно — 1 балл; • соблюдены правила составления заданий – 1 балл • содержание заданий соответствует задаче – 1 балл • задания структурированы по проблемам – 1 балл • представлен график выполнения— 1 балл • представлена шкала оценивания/анализа результатов – 1 балл • сформулированы рекомендации по дальнейшей работе – 1 балл
--	---	---	---

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

1) Рекомендуемая литература

а) Основная литература

1. Акчурина-Муфтиева, Н. М. Методология проведения научного исследования изобразительного и декоративно-прикладного искусства : учебное пособие / Н. М. Акчурина-Муфтиева, М. Б. Григорьева. — Симферополь : КИПУ, 2020. — 108 с. — ISBN 978-5-907310-85-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/151737> (дата обращения: 13.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

б) Дополнительная литература

2. Методология и практика научно-исследовательской работы : учебно-методическое пособие / составитель Т. Н. Воронцова. — Персиановский : Донской ГАУ, 2019. — 162 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/134368> (дата обращения: 23.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2) Программное обеспечение

а) Лицензионное программное обеспечение

1. IBM SPSS Amos 19 – Акт предоставления прав № Us000311 от 25.09.2012
2. MS Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
3. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018

4. Microsoft Office 365 pro plus - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
5. Microsoft Windows 10 Enterprise - Акт приема-передачи № 687 от 31 июля 2018
6. Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows – Акт на передачу прав №956 от 18 октября 2018 г.
- б) Свободно распространяемое программное обеспечение
 1. Adobe Reader XI
 2. Any Video Converter 5.9.0
 3. Deductor Academic
 4. G*Power 3.1.9.2
 5. Google Chrome
 6. R for Windows 3.2.5
 7. RStudio
 8. SMART Notebook
 9. WinDjView 2.0.2
 10. Google Chrome
- 3) Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы
 1. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com
 2. ЭБС «ЮРАИТ» <https://urait.ru/>
 3. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>
 4. ЭБС IPRbooks <http://www.iprbookshop.ru/>
 5. ЭБС «Лань» <http://e.lanbook.com>
 6. ЭБС VOOK.ru <https://www.book.ru/>
 7. ЭБС ТвГУ <http://megapro.tversu.ru/megapro/Web>
 8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (подписка на журналы) https://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_open.asp?
 9. Репозиторий ТвГУ <http://eprints.tversu.ru>
- 4) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
 1. Философия образования: научный журнал [электронный ресурс]. URL: <http://www.phil-ed.ru/index.php/ru/>
 2. Педагогика культуры: научно-просветительский журнал [электронный ресурс]. URL: <http://www.pedagogika-cultura.ru/>
 3. Педагогика искусства: сетевой электронный научный журнал [электронный ресурс]. URL: <http://www.art-education.ru/AE-magazine/about.htm>
 4. Инновации и эксперимент в образовании [электронный ресурс]. URL: <http://www.in-exp.ru/>
 5. Культура.РФ <https://www.culture.ru>
 6. Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве [электронный ресурс]. URL: <https://iskusstvoed.ru/>

7. Словарь терминов изобразительного искусства с иллюстрациями [электронный ресурс]. URL: <https://artdic.ru/>

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

Вопросы и практические задания для подготовки к экзамену

1. Критический обзор литературы о «Жизнеописаниях...» Вазари.
2. Анализ концепции теории цвета Гете в современном контексте.
3. Классификация искусств в «Лаокооне» Лессинга.
4. Концепция классического искусства Винкельмана и творчество А.Р. Менгса.
5. Анализ живописи Рембрандта в контексте теории «*kunstwollen*» А. Ригля.
6. Н. Певзнер и Ортега-и-Гассет: аргументация в обоснование национального искусства.
7. Суть метода художественного знаточества и значение фигуры знатока для истории искусства.
8. Характеристика метода работы Джованни Морелли с произведениями искусства.
9. Каков вклад Бернарда Бернсона в изучение искусства?
10. Круг интересов и работы о знаточестве и искусстве Макса Фридендера.
11. Особенности взгляда Андре Мальро на искусство и собирательство.
12. Отличия иконография и иконологии. Каковы стороны иконографического анализа искусства? К каким видам искусства он может применяться?
13. Круг интересов Федора Буслаева и его вклад в формирование истории искусства в России.
14. Школа Кондакова и интерпретация русского искусства в трудах ее представителей.
15. Особенности взглядов Пунина, Муратова и Лазарева на анализ древнерусского искусства и его иконографии.
16. Эмиль Маль и «интерпретационная иконография». Смысловые уровни в подходе к произведению у Э. Маля.
17. Значение Аби Варбурга для организации процесса изучения искусства.
18. Э. Панофский и иконология. Три ступени в изучении произведения искусства.
19. Эрнст Гомбрих и составляющие его метода. Суть работы «Искусство и иллюзия» (две модели искусства).
20. Специфика сложения искусствоведческой школы в США.
21. Психологические теории анализа искусства и их представители.

22. Основные характеристики методов социальной истории искусства.

23. Суть метода деконструкции Жака Деррида.

24. Отличие метода Гризельды Поллок от социального движения феминизма.

25. Норман Брайсон и его «естественное отношение».

26. Кризис искусства конца XX века. Особенности явления.

VII. Материально-техническое обеспечение

А) типовое учебное помещение (аудитория), укомплектованное стандартной учебной мебелью (столами и стульями), обычным мультимедийным проекционным оборудованием и имеющее стандартное, функционально необходимое для осуществления учебного процесса электрическое освещение;

Б) литературные источники из списка основной и дополнительной научной и учебно-методической литературы по дисциплине, приведенного в пунктах V данной программы. Особое техническое обеспечение для осуществления обучения студентов по данной дисциплине не требуется.

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины

№ п.п.	Обновленный раздел рабочей программы дисциплины	Описание внесенных изменений	Реквизиты документа, утвердившего изменения
1.	V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Включены новые издания и материалы	протокол № 7 заседания ученого совета Института педагогического образования и социальных технологий от 28.01.2022
2.	V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	Включены новые издания и материалы	протокол № 13 заседания кафедры русского языка с методикой начального обучения от 27.06.2023