

**Примерная
основная образовательная программа
высшего профессионального образования**

Направление подготовки 035400 – История искусств

утверждено приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 г. № 337

ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки России от.....20....г. №.....

Квалификация (степень) выпускника магистр

Нормативный срок освоения программы 2 года

Форма обучения - очная.

Требования к результатам освоения основной образовательной Программы

Выпускник по направлению подготовки История искусств с квалификацией (степенью) магистр в соответствии с задачами профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы должен обладать следующими компетенциями:

а) общекультурными (ОК):

- способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК- 1);
- способен порождать новые идеи (креативность) (ОК-2);
- способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта (ОК- 3);
- способен свободно пользоваться русским и иностранным языками, как средством делового общения (ОК - 4);
- способен использовать на практике навыки и умения в организации научно-исследовательских и научно-производственных работ, в управлении коллективом, влиять на формирование целей команды, воздействовать на ее социально-психологический климат в нужном для достижения целей направлении, оценивать качество результатов деятельности (ОК- 5);
- готов к принятию ответственности за свои решения в рамках профессиональной компетенции, способен принимать нестандартные решения, разрешать проблемные ситуации (ОК- 6);
- способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ (ОК-7)
  - способен использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы естественнонаучного и математического знания (ОК-8);
  - способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение (ОК-9);
  - способен использовать знания правовых и этических норм при оценке своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОК-10);
- способен применять современные методы и методики исследования (ОК- 11);
- способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке (ОК-12);

- способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи (ОК-13);

- способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности (ОК-14);

- способен анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов (ОК-15);

- способен к использованию в исследовательской практике современного программного обеспечения (с учетом потребностей соответствующей области знаний) (ОК-16);

- способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы (ОК-17);

б) профессиональными (ПК):

в научно-исследовательской деятельности:

– способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы (ПК-1);

– способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов (ПК-2);

- знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства (ПК-3);

– способен использовать в исследованиях по истории искусства тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4);

– способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций (ПК-5);

в педагогической деятельности:

– имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование (ПК-6);

– умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства (ПК-7);

– способен к применению современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе (ПК-8);

в организационно-управленческой деятельности:

– способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных наук (ПК-9);

– умеет организовывать работу исполнителей, принимать управленческие решения (ПК-10);

– способен к подготовке аналитической информации (с учетом историко-культурного, искусствоведческого, художественного, цивилизационного контекста) для принятия решений органами государственного управления и местного самоуправления (ПК-11);

– способен к использованию баз данных и информационных систем при реализации организационно-управленческих функций (ПК-12);

в культурно-просветительской деятельности:

– способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.) (ПК-13);

в экспертно-аналитической деятельности:

– способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма (ПК-14).

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

подготовки магистра по направлению 035400 История искусств

Квалификация (степень) - магистр
 Нормативный срок обучения – 2 года

№ п/п	Наименование дисциплин (в том числе практик)	Трудоемкость		Примерное распределение по семестрам				
		Зачетные единицы	Академические часы	1-й семестр	2-й семестр	3-й семестр	4-й семестр	Форма промежуточной аттестации
				Количество недель в семестре				
				18	16	18	16	
М.1	Общенаучный цикл	18	648					
	Базовая часть	6	216					
1	Философия и методология науки	2	72	x				
2	Правоведение	2	72		x			
3	Информационные технологии в исследованиях по истории искусства и образовании	2	72		x			
	Вариативная часть	12	432					
1	Второй иностранный язык	8	288	x	x	x	x	
2	Теория искусства	4	144	x	x			
М.2	Профессиональный цикл	42	1512					
	Базовая (общепрофессиональная) часть	10	360					
1	Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства	4	144	x	x			
2	Теоретические проблемы современного искусствознания	4	144			x	x	

3	Историография всеобщей истории искусства	2	72			x		
	Вариативная часть	32	1152					
1	<i>Основные проблемы мирового искусства*</i>	8	288	x	x	x	x	
	Культура и искусство Древнего мира							
	Проблемы Византийского искусства							
	Европейское искусство Средних веков							
	Классическое искусство Запада (от эпохи Возрождения до XIX века)							
	Теория и практика искусства XX века							
	Искусство Востока							
	Искусство Ислама							
	Проблемы Древнерусского искусства							
	Проблемы искусства XVIII века в России							
	Проблемы изучения русского искусства XIX-начала XX века							
	Основные проблемы отечественного искусства XX века							
	Декоративно-прикладное искусство Западной Европы от эпохи Возрождения до Модерна							
	Русское декоративно-прикладное искусство							
2	<i>Проблемы интерпретации произведений искусства*</i>	8	288	x	x	x	x	
	Сюжет и символ в иконографии искусства Древнего мира							
	Введение в христианскую археологию							
	Проблемы иконографии Византийского искусства							
	Иконография западноевропейского искусства Средних веков и Нового времени							
	Искусства Северного Возрождения. Проблемы стиля и интерпретации							
	Маньеризм, барокко, классицизм. Проблемы стиля и интерпретации							
	Проблемы стиля и иконографии в Древнерусском искусстве							
	Иконография и типология произведений искусства России							

	XVIII века							
	Слово и изображение: лейтмотивы русского искусства XIX-начала XX века							
	Основы буддийской иконографии							
	<i>Дисциплины по выбору студента</i>							
3	Отдельные проблемы мирового искусства**	8	288	x	x	x	x	
	Византийское искусство 1050-1200 гг. Проблемы иконографии и стиля							
	Византийская книжная иллюстрация							
	Византийское искусство малых форм							
	Поствизантийское искусство							
	Христианское искусство Ближнего Востока							
	Европейское искусство поздней готики							
	Проблемы изучения средневековой книжной миниатюры							
	Искусство витража							
	Классическая традиция в Европейском искусстве							
	Вилла в культуре и искусстве Европы от античности до Нового времени							
	История и личность. Портрет в искусстве XV-XVI веков							
	Искусство французского Возрождения							
	Архитектура барокко в странах центральной Европы							
	Художественные проблемы западноевропейской скульптуры XVII-XVIII веков							
	Античные образы в живописи XVII века							
	Проблемы изучения английской архитектуры и искусства							
	Мир английской усадьбы							
	Европейская графика XVI-XIX вв							
	Декоративно-прикладное искусство Западной Европы в XVIII веке							
	Романтизм в европейском искусстве							

	Французские импрессионисты							
	Искусство модерна и символизма в Европе и России							
	Американское искусство XX века							
	Теоретические и концептуальные основы современной архитектуры Европы, США, Японии и Дальневосточного региона							
	Проблемы актуального искусства							
	История фотографии							
	История русской иконы XIV-XV веков							
	Русское искусство позднего средневековья							
	Искусство книги в Древней Руси							
	Художественная культура Русской усадьбы							
	Портрет в русской живописи XVIII века							
	Художественные процессы в искусстве 1970-2000 гг.							
4	<i>Проблемы теории, методологии и художественной практики**</i>	8	288	x	x	x	x	
	Историография истории искусства							
	Психологические проблемы искусства и искусствоведения							
	Западноевропейская художественная критика							
	Современная проблематика изучения творческого наследия русских критиков XIX-XX веков							
	По мастерским московских художников							
	Менеджмент в искусстве							
	Проблемы художественного рынка							
	Охрана культурного наследия							
	Куратор, эксперт, галерист. Их роль в современном художественном процессе							
	Масляная живопись. Техника и реставрация							
	Основы комплексной экспертизы темперной живописи							
М.3	Практика и научно-исследовательская работа	40						

М.4	Итоговая государственная аттестация	20						
Всего		120	2160					

*) Все дисциплины, перечисленные в разделе, определены Ученым Советом ВУЗа и читаются по **два** семестра на первом и втором году обучения. Обучающийся (магистрант) должен набрать в течение своего обучения 8 кредитов из этих обязательных курсов вариативной части профессионального цикла.

) Все дисциплины, перечисленные в разделе, являются дисциплинами по выбору студента, читаются в течение **одного семестра на первом и втором году обучения. Обучающийся (магистрант) должен набрать в течение своего обучения 8 кредитов из этих курсов.

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства

Рекомендуется для направления подготовки по специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника **магистр**

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства» является расширение и углубление курсов по всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, а также курсов «Теории искусства» и «Методологии истории искусства» через ознакомление учащихся с основными концепциями, определяющими современное понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства и архитектуры с ориентацией на научные подходы, существующие в других областях гуманитарного знания: философии, эстетики, литературоведении, психологии, социологии, теологии и т.п., а также формирование необходимого уровня профессиональной рефлексии студента на опыт изучения и освоения теоретического искусствознания.

Задачи дисциплины:

1. дать представление об основных смежных дисциплинах, таких как философия, психология, социология, литературоведение, социологии, теологии и т.п., их месте в истории изучения изобразительного искусства и архитектуры.
2. познакомить с главными теоретическими и методологическими текстами, относящимися к смежным с искусствознанием дисциплинам;
3. дать представление о системе теоретического знания и перспективах развития современного искусствознания;
4. дать представление об эстетике и теории искусства и их взаимосвязи с методологией и историей искусства;
5. дать представление об основных категориях теоретического искусствознания и их происхождении из родственных научных традиций.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства» входит в базовую часть профессионального цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр).

Курс является необходимым продолжением курсов, входящих в циклы ФГОС по направлению «История искусств» (бакалавр), таких как: «Философия», «История эстетических учений», «Теория искусства», «Методология истории искусства», «История художественной критики», «Введение в музееведение» и логически и содержательно-методически связан с изучаемым параллельно курсом базовой части общенаучного цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр) «Философия и методология науки».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по философии, эстетике, истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы и т.п.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций студента:

Общекультурные компетенции

ОК–1 – способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК–2 – способен порождать новые идеи (креативность);

ОК–3 – способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;

ОК–7 – способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;

ОК–9 – способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;

ОК–11 – способен применять современные методы и методики исследования;

ОК–12 – способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке;

ОК–13 – способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;

ОК–14 – способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;

ОК–15 – способен анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов;

ОК–17 – способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы.

Профессиональные компетенции

Научно-исследовательская деятельность:

ПК–1 – способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы;

ПК–2 – способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК–3 – знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;

ПК–5 – способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;

Педагогическая деятельность:

ПК–6 – имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование;

ПК–7 – умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;

Организационно-управленческая деятельность:

ПК–9 – способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных наук;

Культурно-просветительская деятельность:

ПК–13 – способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности

организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.);

Экспертно-аналитическая деятельность:

ПК–14 – способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники и труды по философии, психологии, социологии и теологии искусства;
- содержание фундаментальных теоретических концепций, их общегуманитарные основания;
- сущностную специфику процессов и явлений в гуманитарном знании, характерных для XX – начала XXI столетия;

Уметь:

- выявлять эпистемологические особенности общегуманитарных тенденций и региональных философских, социологических, психологических и прочих школ;
- различать и интерпретировать соответствующие тексты с точки зрения общегуманитарного контекста их появления;
- выявлять конкретные эвристические результаты использования тех или иных концепций;
- анализировать личностные измерения тех или иных концепций, их преемственность и конфликтность;
- выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в историческом, философском, эстетическом, социокультурном аспектах.

Владеть:

- концептуальной структурой общегуманитарного знания, понятийным аппаратом соответствующих смежных дисциплин;
- основами интерпретационного анализа концептуально базовых текстов соответствующих дисциплин;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития вышеназванных научных направлений.

4. Структура и содержание дисциплины «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции, 102 а.ч. Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, экзамен

					работа, чтение литературы, написание реферата, подготовка к коллоквиумам, экзамену 42 а.ч.	
1	Раздел 1 Система философского знания и перспективы развития современного искусствознания	1	1–3	8	2	Консультации, дискуссии
2	Раздел 2. Эпистемология науки и когнитивные проблемы науки об искусстве	1	4–7	12	5	Консультации, дискуссии, устный опрос
3	Раздел 3. Эстетика и теория искусства	1	8–10	10	3	Консультации, дискуссии, устный опрос
4		1	10		1	Коллоквиум
5	Раздел 4. Феноменология пространства и времени в современном искусствознании	1	11–14	12	5	Консультации, дискуссии, устный опрос
6	Раздел 5. Форма и материя: границы искусствоведческой рецепции	1	15–18	12	5	Консультации, дискуссии, устный опрос
7	Раздел 6. Философия истории и проблемы историзма в искусствознании	2	1–4	12	5	Консультации, дискуссии, устный опрос
8	Раздел 7. Смысл в искусстве: аспекты семиотики	2	5–8	12	5	Консультации, дискуссии, устный опрос
9		2	8		1	Коллоквиум

10	Раздел 8. Антропологические аспекты искусства	2	9–11	8	3	Консультации, дискуссии, устный опрос
11	Раздел 9. Миф как предмет герменевтики и искусства	2	12–13	6	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
12	Раздел 10. Религиоведческие аспекты творчества и сакральные измерения искусства	2	14–16	10	4	Консультации, дискуссии, устный опрос
13			сессия		1	Экзамен

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ; анализ и оппонирование рефератов, подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: посещение музеев, художественных выставок, архивов, художественных центров и фондов, мастерских художников.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- научно-исследовательская работа учащегося, работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- участие в дискуссии;
- написание реферата;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Примерные темы для самостоятельной проработки и письменных рефератов:

1. Античная философия, эстетика и классическое искусство.
2. Схоластика как содержание средневековой художественной культуры.
3. Философские и культурно-исторические измерения гуманизма.
4. Картезианство и барокко.
5. Романтизм как мировоззрение и эстетическая программа.
6. Позитивизм и реализм: сравнительная характеристика.
7. Неопозитивизм и постимпрессионизм.
8. Смена мировоззренческих парадигм в философии XX века и художественный авангард.
9. Главные направления философии XX века и основные тенденции развития искусствознания (концепции и методы).

10. К.-Р. Поппер и Э. Гомбрих.
11. Феноменология и история искусства: опыт рецепции.
12. Экзистенциализм и современные теории архитектуры.
13. Структурализм как искусствоведческая методология.
14. Постструктурализм в искусстве и искусствознании.
15. Религиозная философия о религиозном искусстве.
16. Религиозные аспекты светского искусства.

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Теория искусства» и «Методология истории искусства» Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. 2 изд. – испр. и доп. Часть вторая. М., изд. МГУ, 2009 и «Введение в психологию искусства. Методологические проблемы. Учебно-методическое пособие (учебное пособие)». М., 2010.

Содержание разделов дисциплины

Принцип междисциплинарности отражает современную эпистемологию научного знания, предполагающую одновременное присутствие в конкретном научном дискурсе разнородных (гетерономных) научных парадигм, отвечающих за свой «сектор», одно из измерений единого и многомерного предмета знания. В искусствознании таковым предметом является вся художественная практика, включающая, по крайней мере, три аспекта: само художественное произведение, процесс его создания и последующее его использование. Второй и третий пункт как раз и обеспечивают включение в искусствознание смежных дисциплин. Психология как наука обеспечивает выход в изучение творческой личности, творческого процесса, визуальной перцепции, межличностной коммуникации, инетрпретационных практик и т.д. Социология – это разнообразные формы как общественного функционирования произведений искусства, так и социального бытия их создателей и пользователей (общественный статус, рынок, публика, идеология, власть, пропаганда, мода и т.д.) Наконец, религиозные подходы во всем своем многообразии (догматика, литургика, экзегетика, церковная история, сравнительное религиоведение и т. д.) дают понимание сакральных и морально-нравственных измерений, характерных для всякой художественной практики в любую эпоху. Курс структурно подразделяется на вышеназванные три рубрики с привлечением как представителей соответствующих наук, так и ученых-искусствоведов, для которых характерна та или иная методологическая ориентированность (для психологии, например, Э. Крис, Э.Х. Гомбрих, Р. Юиг, А. Мальро, Г. Рид и др.; для социологии – А. Хаузер, Фр. Анталь, М. Вакернагель, М. Мисс, Фр. Хаскелл, М. Бэксандалл и др.; для религиозных тенденций – это, прежде всего, современное «богословие образа» в лице кард. Кристоф Шёнборна, Алекса Штока, Л.А. Успенского, П.Н. Евдокимова, а также, например, вся традиция отечественной религиозной эссеистики). Отдельно прослеживается сквозная тема лингвистики и философской антропологии как теоретического фундамента всех гуманитарных наук, одной из которых остается искусствознание.

Раздел 1

Система философского знания и перспективы развития современного искусствознания

Феноменология, неопозитивизм, структурализм и герменевтика как основные тенденции философской мысли XX века. Психоанализ и гештальт-теория как основные тенденции современной психологии. Структурная антропология и семиотика. Основные течения богословской мысли (аспекты конфессиональности).

Раздел 2.

Эпистемология науки и когнитивные проблемы науки об искусстве

Основные концепции научного знания. Л. Витгенштейн, К.Р. Поппер, Т. Кун. Проблемы объективности и рациональности в гуманитарном знании. Критерии научности и проблема верификации. Художественное творчество и научная практика.

Раздел 3.

Эстетика и теория искусства

Основные точки схода между философией искусства и теоретическим искусствознанием (смысл творчества, формы прекрасного, измерения художественной визуальности). Рецептивная эстетика как общегерменевтическая модель.

Раздел 4.

Феноменология пространства и времени в современном искусствознании

Кинестизийный опыт как исходный аспект пространственно-темпорального существования. Типология пространственных отношений и измерения экзистенциального пространства. Темпоральность художественного акта и процесса восприятия произведения. Историчность сознания и проблемы истолкования искусства.

Раздел 5

Форма и материя: границы искусствоведческой рецепции

Основные аспекты понятий и их дополнительный характер. Понятие образа и его структура. Форма как синтаксис произведения и материя как семантическая составляющая. Формальное как экзистенциальное. Материальность и вещественность. История понятий в развитии искусствознания.

Раздел 6. Философия истории и проблемы историзма в искусствознании

Понятие времени в современной философии и психология темпорального опыта. Экзистенциальное время как время творческого акта. Историческое время как концепт и как аспект функции памяти. Проблема идентичности сознания. Историзм и историчность. Формы историзма (внеисторизм в искусстве).

Раздел 7. Смысл в искусстве: аспекты семиотики

Семиотическая парадигма: смысл как измерение коммуникации. Структура значения. Проблемы референции. Интертекстуальность как система смыслопорождающих связей. Измерения дискурса.

Раздел 8.

Антропологические аспекты искусства

Искусство как система человеческого действия в событийной структуре существования. Творчество и потребление его результатов как реализация конкретных антропологических ситуаций. Антропология образа и визуальности. Телесность как аспект художественности. Информативное и перформативное.

Раздел 9. Миф как предмет герменевтики и искусства

Основные концепции мифа. Мифическое и мифологическое: аспекты взаимодействия. Мифологизм и творчество. Мифологические аспекты текстуальности (литература об искусстве как источник и как жанр). Символизм и архаизм как смысловые измерения художественности

Раздел 10. Религиоведческие аспекты творчества и сакральные измерения искусства

Основные течения теологической мысли и структура теологического знания перед лицом проблем искусства. Сакральное, иррациональное и трансцендентное как аспекты творчества и художественности. Творчество как ритуал и обрядность функционирования искусства. Проблемы иконичности: визуализация священного и пределы иконичности.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Основные философские, психологические и антропологические парадигмы и концептуальные ориентиры современного искусствознания.
2. Проблемы позитивизма в истории искусства.

3. Экзистенциальные и антропологические измерения искусства.
4. Эпистемология науки и методология искусствознания.
5. Герменевтика и наука об искусстве.
6. Структуралистские и постструктуралистские ориентиры искусствознания.
7. Эстетика, теория искусства и методология искусствознания: соотношения позиций.
8. Концепции пространства в современной феноменологии и их приложение к науке об искусстве.
9. Пространство физическое, концептуальное и экзистенциальное: объем и границы понятий.
10. Время как философское понятие и аспект искусства.
11. Темпоральность творческого акта.
12. Время визуальной нарративности.
13. Форма: история понятия и его современное понимание.
14. Форма, гештальт, образ: смысл понятий применительно к изобразительному искусству.
15. Материя, вещество, материал в философии и в теории искусства.
16. Концепции исторического знания: от искусства памяти к нарративной структуре.
17. Проблемы историзма в истории искусства.
18. Историчность субъекта: герменевтическая перспектива.
19. Субъект как медиальная инстанция.
20. Жизненный опыт как условие и пространство смысла.
21. Символизм коммуникативных актов и семантика творчества.
22. Миф, мифичность и мифология в жизни и в искусстве.
23. Сакральное как условие и содержание творчества.
24. Философия, богословие и теория искусства: опыт взаимообогащения.
25. Богословие сакрального образа и искусствознание.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература по курсу «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства»

- Адо И. Свободные искусства и философия в античной мысли. М., 2002.
- Адорно Т. Эстетическая теория. М., 1999
- Американская философия искусства. Антология. М., 1997.
- Беньямин В. Озарения. М. 2000
- Валери П. Об искусстве. М., 1977.
- Вейдле В. Эмбриология поэзии. Статьи по поэтике и теории искусства. М., 2002.
- Новая философская энциклопедия в 4 тт. Изд. 2. М., 2010.
- Ортега-и-Гассет Х. Эстетика. Философия культуры. М., 1991.
- Панофский Э. *Idea*. СПб., 1999.
- Татаркевич Вл. История шести понятий. М., 2002.
- Тэн И. Философия искусства. М.-Л., 1992.
- Ванеян С.С. Искусствознание как наука и как поэзия. // Русский исторический вестник. 3.
- Кассирер Э. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998.
- Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
- Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре. М., 1998.
- Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук. СПб. 1994.
- Эпистемология и философия науки. Энциклопедия. М., 2009.
- Волкова Е.В. Эстетика и искусствознание. М., 1996.
- Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., 1962 (см. статьи «О произведении архитектуры»; «О структуре картины»).
- Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства. М., 1999.

- Кроче Б. Эстетика. // Кроче Б. Антология сочинений по философии. Ч.7, с. 399–449.
- Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. М., 1957.
- Современная книга по эстетике. Антология. М., 1957.
- Башляр Г. Поэтика пространства. М., 2003
- Грюнбаум А. Философские проблемы пространства и времени. М., 1987.
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
- Габричевский А. Морфология искусства. М., 2002.
- Некрасов А.И. Курс истории и теории искусств. Т. 1–3, М., 1914.
- Фосийон А. Жизнь форм [1934]. М., 1995.
- Фор Э. Дух форм. СПб., 2001.
- Вен П. Как пишут историю. Опыт эпистемологии. М., 2003.
- Гращенко В.Н. История и историки искусства. М., 2005.
- Данто А. Аналитическая философия истории. Екатеринбург, 2002.
- Йейтс Фр. Искусство памяти. СПб., 1997.
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. М., 1980.
- Кроче Б. Теория и история историографии. М., 1998.
- Поппер К. Нищета историзма. М., 1990.
- Чоран Э. После конца истории. СПб., 2002.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. Т. 1–2. М., 1993, 1998.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.
- Гадамер Х.-Г. Актуальность прекрасного. М., 1991.
- Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
- Зонтаг С. Мысль как страсть. Избранные эссе 1960-х — 1970-х годов. М., 1997.
- Лотман Ю.М. Статьи по семиотике искусства. СПб., 2002.
- Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М., 1966.
- Мукаржовский Я. Исследования по эстетике и теории искусства. М., 1994.
- Рикер П. Конфликт интерпретаций. Очерки о герменевтике. М., 1995.
- Семиотика и искусствознание. Современные зарубежные исследования. Сб. ст., М., 1972.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения. // Работы и размышления разных лет. М., 1993, с. 47–119.
- Хофман В. Основы современного искусства. Введение в его символические формы. СПб., 2004.
- Эко У. Открытое произведение. М., 2003.
- Бельтинг Х. Антропология образа (главы из книги). // Искусствознание, № 1, 2005, с. 68–106
- Вирильо М. Машина зрения. СПб., 2004.
- Диди-Юберман Ж. То, что мы видим, то, что смотрит на нас. СПб., 2001.
- Зиммель Г. Избранное. Т. 1–2. М., 1996.
- Маклюэн М. Понимание media. Внешние расширения человека. М.-Жуковский, 2003.
- Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994.
- Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
- Кайуа Р. Миф и человек. Человек и сакральное. М., 2003.
- Лосев А.Ф. Философия. Миф. Культура. М., 1991.
- Мамфорд Л. Миф машины. Техника и развитие человечества. М., 2001.
- Хьюбнер К. Истина мифа. М., 1996.
- Элиаде М. Космос и история. М., 1987.
- Безансон А. Запретный образ. М., 1999.
- Буркхардт Т. Сакральное искусство Востока и Запада. Принципы и методы. М., 1998.
- Жильсон Э. Живопись и реальность. М., 2004.
- Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Тт. 1–2. М., 2001.
- Любак А. де. Драма атеистического гуманизма. М., 1997.

Маритен Ж. Ответственность художника. // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991, с. 171–207.

Нибур Ричард, Нибур Райнхольд. Христос и культура. Избранные труды. М., 1996.

Флоренский П.А. свящ. Статьи и исследования по истории и философии искусства и археологии / Собрание сочинений [Философское наследие. Т. 131]. М., 2000.

Шёнборн Кр. Икона Христа. Богословские основы. М., 1999.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, экран).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки история искусств.

Разработчики

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей
истории искусства**

профессор

С.С. Ванеян

Эксперты

**Государственный институт
искусствознания**

**Директор,
доктор искусствоведения
профессор**

Д.В. Грубочкин

**Российский Государственный
Гуманитарный Университет**

**Заведующий кафедрой
Всеобщей истории
искусств, кандидат
искусствоведения, доцент**

К.Л.Лукичева

Программа одобрена на заседании Ученого совета исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Председатель УМС по истории и истории искусства

С.П.Карпов

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Теоретические проблемы современного искусствознания

Рекомендуется для направления подготовки по специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника **магистр**

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теоретические проблемы современного искусствознания» является расширение и углубление курсов по всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства, а также курсов «Теории искусства» и «Методологии истории искусства» через ознакомление учащихся с основными концепциями, определяющими современное понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства и архитектуры с ориентацией на научные подходы, существующие в других областях гуманитарного знания: философии, эстетики, литературоведении, психологии, социологии, теологии и т.п., а также формирование необходимого уровня профессиональной рефлексии студента на опыт изучения и освоения теоретического искусствознания. Особенность данного курса – акцент на максимально актуальных тенденциях в области теории современной науки об искусстве. Таковыми представляются подходы, традиционно объединяемые понятиями психология и социология искусства, но в реальной и актуальной научной практике далеко выходящей в настоящее время за пределы данных дисциплин и претендующих на максимально интегральный взгляд на проблематику истории искусства.

Задачи дисциплины:

1. дать представление об основных направлениях развития современного искусствознания и роли актуальных тенденций в истории изучения изобразительного искусства и архитектуры.
2. познакомить с главными теоретическими и методологическими текстами, относящимися к актуальным тенденциям и процессам современного искусствознания;
3. дать представление о системе теоретического знания и перспективах развития современного искусствознания;
4. дать представление об основных тенденциях в развитии современных эстетики и теории искусства и их взаимосвязи с методологией и историей искусства;
5. дать представление об актуальных концептах теоретического искусствознания и их происхождении из родственных научных традиций и общего развития науки об искусстве.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Теоретические проблемы современного искусствознания» входит в базовую часть профессионального цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр).

Курс является необходимым продолжением курсов, входящих в циклы ФГОС по направлению «История искусств» (бакалавр), таких как: «Философия», «История эстетических учений», «Теория искусства», «Методология истории искусства», «История художественной критики», «Введение в музееведение» и логически и содержательно-методически связан с предшествующей дисциплиной профессионального цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр) «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства», и изучаемым параллельно курсом базовой части общенаучного цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр) «Философия и методология науки».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по философии, эстетике, истории, истории культуры, всеобщей истории искусства, истории литературы и т.п.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций студента:

Общекультурные компетенции

ОК–1 – способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК–2 – способен порождать новые идеи (креативность);

ОК–3 – способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;

ОК–7 – способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;

ОК–9 – способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;

ОК–11 – способен применять современные методы и методики исследования;

ОК–12 – способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствоведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке;

ОК–13 – способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;

ОК–14 – способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;

ОК–15 – способен анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов;

ОК–17 – способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы.

Профессиональные компетенции

Научно-исследовательская деятельность:

ПК–1 – способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы;

ПК–2 – способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;

ПК–3 – знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;

ПК–5 – способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;

Педагогическая деятельность:

ПК–6 – имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование;

ПК–7 – умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;

Организационно-управленческая деятельность:

ПК–9 – способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных наук;

Культурно-просветительская деятельность:

ПК–13 – способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.);

Экспертно-аналитическая деятельность:

ПК–14 – способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные актуальные источники и труды по психологии и социологии искусства;
- содержание фундаментальных социально-психологических концепций, их общегуманитарные основания;
- сущностную специфику процессов и явлений в социально-психологическом знании, характерных для начала XXI столетия;

Уметь:

- выявлять эпистемологические особенности общегуманитарных тенденций и региональных социологических, психологических и родственных школ;
- различать и интерпретировать соответствующие тексты с точки зрения как общегуманитарного, так и специфического социо-психологического контекста;
- выявлять конкретные эвристические результаты использования тех или иных концепций;
- анализировать личностные и коллективные измерения тех или иных концепций, их преемственность и конфликтность;
- выявлять контекстуальные связи соответствующих концепций и исследовательских практик в историческом, психологическом и, одновременно, социокультурном аспектах.

Владеть:

- концептуальной структурой социально-психологического знания, понятийным аппаратом соответствующих смежных дисциплин (психологии и социологии в их актуальном концептуальном ключе);
- основами интерпретационного анализа концептуально базовых текстов соответствующих дисциплин;
- основами научных подходов, выработанных на современной стадии развития вышеназванных научных направлений.

4. Структура и содержание дисциплины «Теоретические проблемы современного искусствознания»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную	Формы текущего контроля успеваемости
------	-------------------	---------	-----------------	--	--------------------------------------

п			стра	работу студентов и трудоемкость (в часах)		(по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции, 102 а.ч.	Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская работа, чтение литературы, подготовка к коллоквиумам, экзамену 42 а.ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, экзамен
1	I. Психологические проблемы искусства и искусствознания Раздел 1 История психологии и история искусства	3	1	2		Консультации, дискуссии
2	Раздел 2. Психология визуального восприятия образности	3	2–5	12	4	Консультации, дискуссии, устный опрос
3	Раздел 3. Психиатрия и искусство	3	6–8	10	4	Консультации, дискуссии, устный опрос
4		3	8		1	Коллоквиум
5	Раздел 4. Тестирование и интерпретирование	3	9	2	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
6	Раздел 5. Психоанализ и искусство	3	10–12	10	4	Консультации, дискуссии, устный опрос
7	Раздел 6. Аналитическая психология – возможности символического осмысления художественного опыта	3	13–15	8	3	Консультации, дискуссии, устный опрос
8	Раздел 7. Постфрейдизм –	3	16	4	1	Консультации, дискуссии, устный опрос

	положения и достижения					
9	Раздел 8. Психология в искусствоведении	3	17–18	6	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
10		3	18		1	Коллоквиум
11	II. Проблемы истории и социологии искусства Раздел 1. Искусство и среда–окружение	4	1	2	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
12	Раздел 2. Социально–коллективное функционирование искусства	4	2–3	6	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 3. Практика и прагматика искусства	4	4	2	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 4. Искусство и культурный контекст	4	4–5	4	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
		4	5		1	Коллоквиум
	Раздел 5. Традиция и преемственность	4	6	2	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 6. Искусство и игра	4	6–8	6	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 7. Искусство и аудитория (публика)	4	8–10	6	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 8. Социальные конвенции и ожидания	4	10	2	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
		4	10		1	Коллоквиум
	Раздел 9. Музей и выставка	4	11–12	6	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 10. Искусство и власть	4	13–15	8	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
	Раздел 11. Искусство и структуры	4	16	4	2	

	повседневного опыта					
13			сессия		1	Экзамен

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: посещение музеев, художественных выставок, архивов, художественных центров и фондов, мастерских художников.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

– научно-исследовательская работа учащегося, работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;

– участие в дискуссии;

– подготовка к коллоквиуму;

– подготовка к устному экзамену.

По результатам устного экзамена учащийся получает оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованной программе курса дисциплины «Теория искусства» и «Методология истории искусства» Труды ист. ф-та МГУ. Отд. ист. и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. 2 изд. – испр. и доп. Часть вторая. М., изд. МГУ, 2009 и «Введение в психологию искусства. Методологические проблемы. Учебно-методическое пособие (учебное пособие)». М., 2010.

Содержание разделов дисциплины

ЧАСТЬ I. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА И ИСКУССТВОВЗНАНИЯ

Структура первой части курса отражает структуру теоретического искусствоведческого знания. Различаются, в первую очередь, комплекс идей, связанных с теорией художественной формы, и здесь нам помогает как психология восприятия, так и основные парадигмы осмысления творческого процесса, и в данном случае не бесполезны теории фантазирования (т.е. глубинная психология), а также психиатрические понятия. Отдельный комплекс проблем – это психологические аспекты уже инстанции пользователя, в том числе и проблемы понимания (когнитология искусства). Этот уровень теории проясняется не без помощи разнообразных моделей тестирования (Роршах и др.), а также психологической типологии и характерологии (последнее касается больше экспрессивной семантики). И последний раздел курса – примеры прямого использования психологических понятий, моделей и парадигм в творчестве тех или иных историков искусства. Так мы приходим к заключительной мысли, что само искусство, рассмотренное психологически, способно стать объяснительной и регулирующей моделью уже научного дискурса, каким пытается стать или претендует быть искусствознание, если брать его в расширительном аспекте как антропологию изобразительной практики.

Раздел 1. История психологии и история искусства

1. Структура психологического знания (психология восприятия, психология мышления, поведения, психология личности) и проблемы теории искусства.
2. Основные этапы развития психологии как науки и современное ее состояние.

Раздел 2. Психология визуального восприятия и образности

1. Психология и проблема происхождения и сущности искусства (природа образа, образности, воображения, фантазирования и т.д.).
2. Механизмы зрительного восприятия и структура зрительного опыта (зрительный аппарат, пороги восприятия, гештальт-законы и т.д.).
3. Опыт пространственного восприятия.
4. Цветовое зрение.
5. Границы психофизики и проблема сознания (гештальт-подходы).
6. Психология зрительного восприятия и теории художественной формы в искусствознании.
7. Ассоциативная психология и психология вчувствования: истоки формального анализа и семантические перспективы.

Раздел 3. Психиатрия и искусство

1. Психиатрическая критика искусства (Чезаре Ломброзо и Макс Нордау).
2. Эрнст Кречмер: соматика и характер в контексте художественного творчества.
3. Ханс Принцхорн: искусство умалишенных – принципы и пределы формообразования.

Раздел 4. Тестирование и интерпретирование

1. Герман Роршах: воображение, мышление и энграмма как аспекты интерпретации.

Раздел 5. Психоанализ и искусство

2. Психоанализ Фрейда: основные понятия глубинной психологии (топография души и модели психики).
3. „Толкование сновидений“ и механизмы символической деятельности.
4. Искусство и фантазирование: Фрейд и художественное творчество.

Раздел 6. Аналитическая психология – возможности символического осмысления художественного опыта

1. К.-Г. Юнг и символизм коллективного бессознательного (теория образа в аналитической психологии).
2. Теория и практика интерпретации в аналитической психологии.
3. Архетипы, мифология и иконология.

Раздел 7. Постфрейдизм – положения и достижения

1. Основные понятия объект-теории в эго-психологии.
2. Основные понятия структурного психоанализа Ж. Лакана.

Раздел 8. Психология в искусствознании

1. Историки искусства – психологи и психиатры: Ханс Зедльмайр, Эрнст Крис, Рудольф Витковер, Рене Юнг, Мальро и другие.
2. Психология в иконологии.
3. Психологические аспекты архитектуры.

ЧАСТЬ II. ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ И СОЦИОЛОГИИ ИСКУССТВА

Структура второй части воспроизводит построение внешних форм функционирования искусства – в его социальном, то есть коллективно-всеобщем существовании. Художественная деятельность предстает как основное понятие социологии искусства, понятого, таким образом, как система творческих и, главное, коммуникативных актов, формирующих многочастную структуру взаимодействия искусства и его носителя, художника, как с социальной средой, так и со средой политической. Обе сферы предстают как носители тех или иных «интересов», требующих своей реализации через искусство или по поводу искусства. Начиная с отношений ученичества и заканчивая отношениями властного подчинения, все подобные социальные связи рассматриваются как ступени и степени обретения и утраты свободы – как со стороны художника-индивидуума, так и со стороны коллектива-публики. Причем поведенческие структуры рассматриваются в их не только экзистенциальной (повседневность), но и в символической (миф) функциональности, что позволяет соединить социальное и психологическое измерения художественности как меры и формы сознательного и бессознательного, эстетического как проявления этического.

Раздел 1. Искусство и среда-окружение

1. Структура общественных связей (классы, сословия, социальные прослойки, социальные группы) в их взаимодействии с искусством.
2. Символизм и конвенционализм социальных отношений и искусство.

Раздел 2. Социально-коллективное функционирование искусства

1. Формы бытования искусства в различных социально-культурных контекстах.
2. Гендер как социальное понятие.
3. Искусство с феминистической точки зрения.

Раздел 3. Практика и прагматика искусства

1. Искусство как действие и творчество как поведение.
2. Искусство и его рецепция.
3. Проблема интересов и мотивов в искусстве.

Раздел 4. Искусство и культурный контекст

1. «Жизненное пространство» художника.
2. Понятие художественной жизни и художественной среды.
3. Формы обучения и организации художественной деятельности (артели, цеха, мастерские, ателье, студии и т. д.).

Раздел 5. Традиция и преемственность

1. Отношение мастер и ученик (зависимость и преодоление).
2. Феномен академий.
3. Художественные группировки.

Раздел 6. Искусство и игра

1. Искусство как образ жизни.
2. Артистизм и эстетизм как культурно-социальные и психологические феномены.
3. Игровые аспекты художественной активности.
4. Проблемы «играющего человека».

Раздел 7. Искусство и аудитория (публика)

1. Социально-экономические аспекты художественной деятельности.
2. Собирательство и коллекционирование.
3. Художественный рынок и его требования.

Раздел 8. Социальные конвенции и ожидания

1. Понятие общественного вкуса
2. Гений и общество.
3. Феномен художника-неудачника (изгоя, аутсайдера и т. д.)

Раздел 9. Музей и выставка

1. Музейная и выставочная деятельность как факторы художественной жизни. \
2. Понятие академического искусства.
3. Салонное искусство.
4. «Искусство для искусства», элитарное искусство и эстетизм как социально-идеологические явления.

Раздел 10. Искусство и власть

1. Искусство и идеология. Искусство пропаганда (агитация).
2. Искусство и государство (в их историческом разнообразии и с точки зрения политического строя).
3. Искусство и революция (авангард как форма радикализма и асоциальности, эстетика протеста и провокации).
4. Художественный либерализм и консерватизм в искусстве (традиция и охранительство).
5. Феномен тоталитарного искусства.

Раздел 11. Искусство и структуры повседневного опыта

1. Низовые и популярные формы искусства.
2. Искусство художников-любителей («наивное искусство»).
3. Искусство, досуг, развлечение. Феномен моды.
4. Кич: его эстетический и этический статус.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Структура психологического знания (психология восприятия, психология мышления, поведения, психология личности) и проблемы теории искусства.
2. Основные этапы развития психологии как науки и современное ее состояние (основные школы и направления).
3. Психология и психотерапия с точки зрения проблем искусствознания.
4. Психология и проблема происхождения и сущности искусства (природа образа, образности, воображения, фантазирования и т.д.)
5. Механизмы зрительного восприятия и структура зрительного опыта (зрительный аппарат, пороги восприятия, гештальт-законы и т.д.)
6. Опыт пространственного восприятия, в т.ч. явление стереопсиса.
7. Цветовое зрение.
8. Границы психофизика и проблема сознания.
9. Виды сознания, в том числе измененные состояния сознания и проблема его изучения.
10. Чезаре Ломброзо: психология и творчество.
11. Макс Нордау и проблемы вырождения.
12. Эрнст Кречмер: соматика и характер в контексте художественного творчества (психология и экспрессия с точки зрения стиля).
13. Тест Роршаха: воображение, мышление и энграмма как аспекты интерпретации.

14. Психоанализ Фрейда: основные понятия глубинной психологии (топография души и модели психики).
15. „Толкование сновидений“ и механизмы символической деятельности.
16. Искусство и фантазирование: Фрейд и художественное творчество.
17. Техника психоанализа и анализ художественного изображения.
18. К.-Г. Юнг и символизм коллективного бессознательного (теория образа в аналитической психологии)
19. Теория и практика интерпретации в аналитической психологии.
20. Архетипы, мифология и иконология.
21. Основные понятия объект-теории в эго-психологии (Дональд Винникот и переходный объект).
22. Основные понятия структурного психоанализа Ж. Лакана („стадия зеркала“ и „инстанция буквы“, Реальное, Воображаемое, Символическое).
23. Эрнст Крис: искусствовед и психоаналитик.
24. Ханс Зедльмайр между гештальтом и теофанией.
25. Эрнст Гомбрих как психолог и семиолог.
26. Мальро: воображаемый музей искусствознания.
27. Рене Юиг: формальное и сакральное.
28. Рудольф Виттковер о психоанализе искусства.
29. Генрих Лютцелер о психологии архитектуры.
30. Основные понятия социологии искусства.
31. Социальное бытие искусства: основные измерения.
32. Социальное и гендерное: взаимодействие понятий и идей.
33. Структура творческого акта как структура социального действия.
34. Проблема пользователя в искусстве: типология и функции.
35. Структура жизненного пространства художника.
36. История искусства как история организации художественной деятельности.
37. Мастерство, ученичество, влияние, эпигонство: ступени подчинения и свободы.
38. Художественность и жизненность: глубины артистизма и отчуждения.
39. Игра и ювенильность: творчество как регрессии.
40. Патронаж: заказчики, донаторы, покупатели, меценаты: формы зависимости.
41. Художественный рынок: маршаны и покровители.
42. Художественный вкус: от спора к преодолению.
43. Гений и неудачник: меры экзистенциального опыта.
44. От кунсткамеры к музею: история потребления искусства.
45. Салон и академия как измерения социального бытования.
46. Искусство и политика: аспекты взаимодействия.
47. Искусство, пропаганда и реклама: ступени дегуманизации.
48. Высокое и низкое как проблемы формы и смысла в искусстве.
49. Диалектика кича и возвышенного: проблемы оценки и анализа.
50. Социология искусства и методология истории искусства: аспекты взаимоотношений.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература к первой части курса «Психологические проблемы искусства и искусствознания»

Ж. Годфруа. Что такое психология. 1-2 тт. М., 1992.

Психологическая энциклопедия. Под ред. Р. Корсини и А. Ауэрбаха. М., 2006.

Л. С. Выготский. Психология искусства. М., 1968.

Clauß Günter u. a. (Hrsg.). Wörterbuch der Psychologie. Lpz., 1976.

Ehrenzweig Anton. The Hidden Order of Art. A Study in the Psychology of Artistic

- Imagination. NY., 1953.
- Huber Susanne. Die Bedeutung der Kunst für die Psychologie. Zürich, 1989.
- Kohut Heinz. Introspektion, Empathie und Psychoanalyse: Aufsätze zur psychoanalytischen Theorie, zu Pädagogik und Forschung und zur Psychologie der Kunst. Frankfurt a. M. 1977.
- Kreitler Shulamith and Hans. Psychology of the Arts. 1972.
- Malraux Andre. The Psychology of Art. Three Volumes; The Twilight of the Absolute; The Creative Act; Museum Without Walls. 1950.
- Marx Melvin H., Hillix William A. Systems and Theories in Psychology. New York, 1979.
- Mayer-Hillebrand Franziska. Einführung in die Psychologie der bildenden Kunst. Lpz., 1966.
- Moon Bruce L.. Art And Soul: Reflections On An Artistic Psychology. 2004.
- Ogden Robert Morris. The Psychology of Art. 1938.
- Psychologie der Kunst: Die künstlerische Gestaltung. Hamburg, 1956.
- Schuster Martin. Wodurch Bilder wirken: Psychologie der Kunst. Brl., 2007.
- Vitz Paul C.. Psychology As Religion: The Cult of Self-Worship 1994.
- Weber Jean-Paul. The Psychology of Art. 1969.
- Winner Ellen. Invented Worlds: The Psychology of the Arts, 2009.
- Wolterstorff Nicholas. Art in Action: Toward a Christian Aesthetic. 1980.
- Робинсон Д.Н.. Интеллектуальная история психологии. М., 2005.
- Саугстад, Пер. История психологии. От истоков до наших дней. Имена. Идеи. Биографии. Направления. Школы. М. 2008.
- Хрестоматия по истории психологии. М., 1980.
- Эволюция психотерапии. Тт. 1-3. М., 1998.
- Steinberg Derek and Tyrer Peter. Consciousness Reconnected: Missing Links Between Self, Neuroscience, Psychology and the Arts. 2006.
- Malraux Andre. The Psychology of Art. Three Volumes; The Twilight of the Absolute; The Creative Act; Museum Without Walls. 1950.
- Meier Norman Charles. Art In Human Affairs: An Introduction To The Psychology Of Art. 2008.
- Р. Арнхейм. Искусство и визуальное восприятие. М., 1974.
- Р. Арнхейм. Новые очерки по психологии искусства. М., 1994.
- Красота и мозг. Биологические аспекты эстетики. Под ред. И. Ренчлера и др. М., 1995.
- Р.Дж. Коллингвуд. Принципы искусства. М., 1999.
- О.Д. Пирамишвили. Проблема “non-финито” в искусстве. Тбилиси, 1982.
- Психология ощущений и восприятия. Хрестоматия. Под ред. Ю.Б. Гипенрейтер и др. М., 1999.
- Ж.-П. Сартр. Воображаемое. Феноменологическая психология воображения. СПб., 2003.
- Arnheim R. The Power of the Center. Berkley. 1982.
- W. J Eisner. Feelings & visions: The psychology of visual art, anthology and study guide. 1998.
- Ian Verstegen. Arnheim, Gestalt and Art: A Psychological Theory. 2005.
- Шифман Х.Р.. Ощущение и восприятие. М., 2003 (гл. 4)
- Гибсон Дж.. Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.
- Грегори Р.. Глаз и мозг. Л., 1990.
- Рок И.. Введение в зрительное восприятие. 1-2, М., 1980.
- Livingstone Margaret S. Vision and Art: The Biology of Seeing. 2008
- Solso Robert L. The Psychology of Art and the Evolution of the Conscious Brain. 2003.
- Д. Хьюбел. Глаз, мозг, зрение. М., 1990.
- Х.Р. Шифман. Ощущение и восприятие. М., 2003 (гл. 9)
- Р.Л. Грегори. Разумный глаз. М., 1972.
- Г. Башляр. Поэтика пространства. М., 2003.
- Минарт М. Свет и цвет в природе. М., 1959.
- Проблема цвета в психологии. М., 1993.
- Психология цвета. М., 1996 (тексты Р. Юнга, В. Кандинского, С. Эйзенштейна и др.)

- Шифман Х.Р.. Ощущение и восприятие. М., 2003 (гл. 5).
- Agoston G. Color Theory and its Application in Art. London. 1974.
- Charles A. Riley II. Color Codes: Modern Theories of Color in Philosophy, Painting and Architecture, Literature, Music, and Psychology. 1995.
- М. Вертгеймер. Продуктивное мышление. М., 1987.
- Мерло-Понти М.. Феноменология восприятия. СПб., 1999.
- Gombrich E.H.. Art and Illusion. A Study in the Psychology of Pictorial Representation. New York, 1960, Lnd., 1977.
- Kemp Martin. The Science of Art: Optical Themes in Western Art from Brunelleschi to Seurat. 1992.
- Lobb Margherita Spagnuolo, Amendt-Lyon Nancy und Gertrud Luna. Die Kunst der Gestalttherapie: Eine schöpferische Wechselbeziehung. Wien, 2006.
- Липпе Т. Самосознание. СПб., 1903.
- Гильдебранд А. Проблема формы в изобразительном искусстве (пер. с нем.). М., 1914.
- Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусства. М.-Л., 1930.
- Зедльмайр Х. Искусство и истина. М., 1999.
- Фосийон А. Жизнь форм [1934]. М., 1995.
- Фор Э. Дух форм. СПб., 2001.
- Clark K. Moments of Vision. London. 1981.
- Fry Roger. Vision and Design [1920]. London, 1961.
- Read Herbert. The Origins of Form in Art. Lnd., 1965.
- Giora Shoham S. Art, Crime and Madness: Gesualdo, Caravaggio, Genet, Van Gogh, Artaud. 2003.
- McNiff Shaun. The Arts and Psychotherapy. 1981.
- Navratil Leo. Schizophrenie und Kunst. Ein Beitrag zur Psychologie des Gestaltens. München, 1965.
- Ч. Ломброзо. Гениальность и помешательство. Мн., 2000.
- М. Нордау. Вырождение. М., 1995.
- Э. Кречмер. Строение тела и характер [1922]. М., 2001.
- Э. Кречмер. Гениальные люди [1958]. М., 1999.
- Loers Veit, Grossmann-de Grandis Brigitte, und Meissner Ernst. Noi altri - wir anderen: Künstlerische Aktivität und Selbsterfahrung im sozialen Raum. Katalog zu einer Ausstellung der Städtischen Galerie Regensburg. Regensburg, 1982.
- Werner Mirbach. Psychologie und Psychotherapie im Leben und Werk Hans Prinzhorns (1886-1933). Frankfurt a. M., 2003.
- Kraft Hartmut. Grenzgänger zwischen Kunst und Psychiatrie. Berlin, 2005.
- Hans-Otto Thomashoff. Psyche und Kunst. Berlin, 1999.
- Laurent Busine. Wahnsinnige Schönheit: Prinzhorn-Sammlung. Heildeberg.1997.
- Shapiro Shauna L., Linda E. Carlson, and Jon Kabat-Zinn. The Art and Science of Mindfulness: Integrating Mindfulness into Psychology and the Helping Professions. 2009.
- Norman Kiell. Psychiatry and Psychology in the Visual Arts and Aesthetics. 1965.
- Mark Micale. The Mind of Modernism: Medicine, Psychology, and the Cultural Arts in Europe and America, 1880-1940. 2003.
- Белый Б.И. Тест Роршаха. Практика и теория. СПб., 2005.
- Большая энциклопедия психологических тестов. Автор-сост. А. Карелин. М., 2006.
- Бурлачук Л.Ф. Исследование личности в клинической психологии (на основе метода Роршаха). Киев, 1979.
- Роршах Г. Психодиагностика. М., 2003.
- Траубенберг Н.Р. Тест Роршаха Практическое руководство. М., 2005.
- Федосеев А.И. Гадание по теням. М., 2003.
- Bohm, E. Lehrbuch der Rorschach-Psychodiagnostik (7. Aufl.). Bern, 1996.
- Exner, J.E. & Erdberg, S.P. The Rorschach: Advanced Interpretation: A Comprehensive System. New York, 2005
- Meloy, J.R., Acklin, M.W., Gacono, C.B., Murray, J.F. & Peterson, C.A. (Eds.) Contemporary Rorschach Interpretation. Mahwah (NJ), 1997.

- Rorschach, H., Müller, C. & Signer, R. Briefwechsel. Konzepte und Kontroversen in der Psychotraumatologie. Bern, 2004.
- Weiner, I.B. & Exner, J.E. The Rorschach: A Comprehensive System: Assessment of Children and Adolescents. New York, 1982.
- Weiner, I.B. Principles of Rorschach Interpretation. Mahwah (NJ), 1998.
- Зигмунд Фрейд. Хроника-хрестоматия. Составители – Вал. и Вл. Луковы. М., 1999.
- Ключевые понятия психоанализа. Под ред. В. Мертенса. СПб., 2001.
- Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоанализу. М., 1996.
- Лоренцер А. Археология психоанализа. Интимность и социальное страдание. М., 1996.
- Психоаналитические термины и понятия. Под ред. Э. Барнесса и Бернарда Ф. Файна. М., 2000.
- Райкрофт Ч. (Ред.). Критический словарь психоанализа. СПб., 1995.
- John Thorburn. Art and the unconscious. 1999.
- Laurie Schneider Adams. Art And Psychoanalysis. 1994.
- Shaun McNiff. Depth Psychology of Art. 1989.
- Ellen Handler Spitz. Art and Psyche: A Study in Psychoanalysis and Aesthetics. 1989.
- Современная теория сновидений. М. 1999.
- Фрейд З. Толкование сновидений [1900] – любое издание.
- Abell Walter. The Collective Dream in Art: A Psycho-historical Theory of Culture Based on Relations between the Arts, Psychology, and the Social Science. Oxford, 1957.
- Rank Otto. Art and Artist: Creative Urge and Personality Development ((1989).
- Фрейд З. Художник и фантазирование. М., 1995.
- Рикёр П. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., 1996.
- Kuhn R. Psychoanalytic Theory of Art. 1983.
- Kris, Ernst. Psychoanalytic Explorations in Art. New York 1952.
- Spector, Jack J. The State of Psychoanalytic Research in Art History // The Art Bulletin, 70 (March 1988), pp. 49-76.
- К.-Г. Юнг. Психологические типы. СПб.-М., 1995.
- Джонсон, Р. Сновидения и фантазии. Анализ и использование. Киев, 1996.
- Rowland Susan. Psyche and the Arts: Jungian Approaches to Music, Architecture, Literature, Painting and Film. 2008.
- Э. Сэмюэльсон и др. Критический словарь аналитической психологии К.-Г.Юнга. М., 1994.
- К.-Г. Юнг. Душа и миф. Киев, 1996.
- McConeghey Howard. Art and Soul (Classics in Archetypal Psychology). 2003
- Neumann Erich. Art and the Creative Unconscious. 1971.
- Йейтс Фрэнсис. Искусство памяти. СПб., 1997.
- Кларк Кеннет. Нагота в искусстве. СПб., 2004.
- Франц М.-Л. фон. Психология сказки. СПб., 1998.
- Юнг К.-Г. и др. Человек и его символы. М., 1998.
- Kris Ernst, Kurz Otto. Legend, Myth, and Magic in the Image of the Artist. A Historical Experiment. New Haven and London, 1979.
- Klibansky Raymond, Panofsky Erwin, and Saxl Fritz. Saturn and Melancholy. Studies in the History of Natural Philosophy, Religion, and Art. New York, 1964.
- Wittkower, Margot, Wittkower, Rudolf. Born under Saturn. The Character and Conduct of Artists: a Documented History from Antiquity to the French Revolution. New York, 1965.
- Wind E. Art and anarchy. Lnd., 1985.
- Martin S. Lindauer. Interdisciplinarity, the Psychology of Art, and Creativity: // Creativity Research Journal. 1998.
- А. Фрейд. Эго и механизмы защиты. М., 2003.
- М. Кляйн. Развитие в психоанализе. М., 2001.
- Д. Винникот. Игра и реальность. М., 2002.

- Лакан Жак. Семинары. Книги 1, 2, 5, 7, 11, 17. М., 1998-2008.
- Лакан Жак. Инстанция буквы в бессознательном или судьба разума после Фрейда. М., 1997.
- Лакан Жак. Имена-Отца. М., 2006.
- Мазин В. Введение в Лакана. М., 2004.
- Жижек Славой (ред.) То, что вы всегда хотели знать о Лакане, но боялись спросить у Хичкока. М., 2004.
- Мазин В. Стадия зеркала Жака Лакана. СПб., 2005.
- Бенвенуто С. Мечта Лакана. СПб., 2006.
- Лакан и космос (В.Рисков, В.Мазин, А.Черноглазов, А.Юран). СПб., 2006.
- Мазин В. Паранойя: Шребер— Фрейд— Лакан. СПб., 2009.
- Дьяков А.В. Жак Лакан. Фигура философа М., 2010г.
- Levine Steven Z. Lacan Reframed: A Guide for the Arts Student. Lnd., 2008.
- Labbie Erin Felicia. Lacan's Medievalism. Minneapolis, 2006.
- Hendrix John Shannon. Architecture and Psychoanalysis: Peter Eisenman and Jacques Lacan. NY., 2006.
- Apollon Willy and Feldstein Richard. Lacan, Politics, Aesthetics. NY., 1996.
- Andre Malraux. The Psychology of Art Three Volumes; The Twilight of the Absolute; The Creative Act; Museum Without Walls. 1950.
- Huyghe René. Dialogue avec le visible, 1 éd., Paris, Flammarion, 1955.
- Idem. L'art et l'ame, 1 éd., Paris, Flammarion, 1960.
- Idem. L'art et l'homme, Paris, Larousse, 1957-1961, 3 vols.
- Idem. Formes et forces. De l'atome à Rembrandt, 1 éd., Paris, Flammarion, 1971.
- Allan, Derek. Art and the Human Adventure. André Malraux's Theory of Art. Amsterdam/New York, 2009.
- Stanton Marlan. The Black Sun: The Alchemy and Art of Darkness. 2008.
- Richard Woodfield. Gombrich on Art and Psychology. 1996.
- Michael Kubovy. The Psychology of Perspective and Renaissance Art. Cambridge (Mass.). 1988.
- Степанов, А.В., Иванова, Г. И., Нечаев, Н. Н. Архитектура и психология. М., 1993.
- Ткачиков, И.Н. Архитектурная психология. Киев, 1980.
- Федоров, В.В., Коваль, И.М. Мифосимволизм архитектуры. М., 2006.
- Canter, D. (Ed.). Architectural Psychology. Strathclyde, 1969.
- Hendrix, John Shannon. Architecture and Psychoanalysis. New York, 2006.
- Pile, Steve. The Body and the City: Psychoanalysis, Space and Subjectivity. New York, 1996.

Основная литература ко второй части курса «Проблемы истории и социологии искусства»

- Адорно Т. Эстетическая теория. М., 1999.
- Беньямин В. Озарения [1977]. М., 2000.
- Гаузенштейн В. Искусство и общество. М., 1923.
- Гендерная теория и искусство. Антология: 1970–2000. Под ред. Л.М. Бредихиной и К. Дипуэлл. М., 2005.
- Головин В.П. Мир художника раннего Возрождения. М., 2002.
- Иоффе И.И. Синтетическая история искусства. Л., 1933.
- Тасалов В.И. Очерки эстетических идей архитектуры капиталистического общества. М., 1979.
- Федоров-Давыдов А.А. Русское искусство промышленного капитализма. М., 1929.
- Феномен артистизма в современном искусстве. Отв. ред. О. Кривцун. М., 2008.
- Фриче В. Проблемы искусствознания. М.-Л., 1931.

- Фриче В. Социология искусства. М.-Л., 1930.
 Хэйзинга Й. Homo ludens. М., 1992.
 Antal Fr. Florentine Painting and its Social Background: the Bourgeois Republic before Cosimo de' Medici's Advent to Power: Fourteenth and Early Fifteenth Centuries. London, 1948.
 Waxandall M. Paintings and Experience in Fifteenth-Century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style. Oxford, 1972.
 Bianchi-Bandinelli R. Archeologia e cultura. Milano-Napoli, 1961.
 Burke P. The Italian Renaissance. Culture and Society in Italy. Cambridge, 1987.
 Duvignaud J. The Sociology of Art [1967]. London, 1972.
 Francastel P. Art et technique aux XIX-e et XX-e siecles. Paris, 1956.
 Haskell Fr. Patrons and Painters: A Study in the Relations between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. New York, 1963.
 Hauser A. Soziologie der Kunst. Munchen, 1974 (A. Hauser. The Sociology of Art. Chicago and London, 1982).
 Hauser A. The Social History of Art. Vol. 1–2. London, 1951.
 Meiss M. Painting in Florence and Siena after the Black Death. Princeton, 1951.
 Montias J.M. Artists and Artisans in Delft. A Socio-Economic Study of Seventeenth Century. Princeton, 1982.
 Read H. Art and Society [1934]. London, 1967.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, экран).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки история искусств.

Разработчики

**Исторический факультет
 МГУ имени М.В. Ломоносова,
 кафедра всеобщей
 истории искусства**

профессор

С.С. Ванеян

Эксперты

**Государственный институт
 искусствознания**

**Директор,
 доктор искусствоведения
 профессор**

Д.В. Трубочкин

**Российский Государственный
 Гуманитарный Университет**

**Заведующий кафедрой
 Всеобщей истории
 искусств, кандидат
 искусствоведения, доцент**

К.Л.Лукичева

Программа одобрена на заседании Ученого совета исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Председатель УМС по истории и истории искусства

С.П.Карпов

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Историография всеобщей истории искусства

Рекомендуется для направления подготовки по специальности

035400 «История искусств»

Квалификация (степень) выпускника магистр

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Историография всеобщей истории искусства» является расширение и углубление курсов по всеобщей истории искусства, «Методологии истории искусства» через ознакомление учащихся с основными концепциями, определяющими понимание, восприятие и толкование изобразительного искусства и архитектуры в истории искусствозведческой мысли. Отдельное внимание уделяется отечественному искусствознанию и его вкладу в изучение истории искусства.

Задачи дисциплины:

1. дать представление об основных этапах становления и развития истории искусства;
2. познакомить с главными теоретическими и методологическими текстами, относящимися к изучению всеобщей истории искусства.

2. Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина «Историография всеобщей истории искусства» входит в базовую часть профессионального цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр).

Курс является необходимым продолжением курсов, входящих в циклы ФГОС по направлению «История искусств» (бакалавр), таких как: «История эстетических учений», «Теория искусства», «Методология истории искусства», «История художественной критики», «Введение в музееведение» и логически и содержательно-методически связан с предшествующими дисциплинами профессионального цикла ФГОС по направлению «История искусств» (магистр) «Междисциплинарные подходы в современной истории и теории искусства», и «Теоретические проблемы современного искусствознания».

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать основами знаний по философии, эстетике, истории, истории культуры, всеобщей истории искусства.

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций студента:

Общекультурные компетенции

ОК–1 – способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК–2 – способен порождать новые идеи (креативность);

ОК–3 – способен к адаптации к новым ситуациям, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности, социокультурных и социальных условий деятельности, переоценке накопленного опыта;

ОК–7 – способен использовать знания в области гуманитарных, социальных и экономических наук при осуществлении экспертных и аналитических работ;

ОК–9 – способен самостоятельно приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять своё научное мировоззрение;

ОК–11 – способен применять современные методы и методики исследования;

ОК–12 – способен к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с представителями других областей знания в ходе решения научно-исследовательских и прикладных задач; обладает пониманием места истории искусства (искусствозведения), теории искусства в системе современного гуманитарного знания; взаимосвязи и взаимодействия истории искусства, как науки, с другими науками об обществе и человеке;

ОК–13 – способен к инновационной деятельности; умеет ставить и решать перспективные научно-исследовательские и прикладные задачи;
ОК–14 – способен к критическому анализу собственной научной и прикладной деятельности;
ОК–15 – способен анализировать, синтезировать и критически осмысливать информацию на основе комплексных научных методов;
ОК–17 – способен оформлять, представлять и докладывать результаты выполненной работы.

Профессиональные компетенции

Научно-исследовательская деятельность:

ПК–1 – способен к подготовке и проведению научно-исследовательских работ в соответствии с профилем магистерской программы, с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин магистерской программы;
ПК–2 – способен к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе современных междисциплинарных подходов;
ПК–3 – знает современные научные стратегии и методологические принципы, применяемые в исследованиях по истории искусства;
ПК–5 – способен к подготовке и проведению научных семинаров, конференций, подготовке и редактированию научных публикаций;

Педагогическая деятельность:

ПК–6 – имеет навыки практического использования полученных знаний в преподавании курсов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства, истории отечественного искусства в общеобразовательной школе (на всех уровнях), а также в учебных заведениях, дающих среднее специальное и высшее образование;
ПК–7 – умеет анализировать и объяснять историко-культурные, формально-образные, семантические, социокультурные и прочие аспекты в эволюции истории искусства, а также роль человеческого фактора и цивилизационной составляющей в развитии процессов мировой художественной культуры, всеобщей истории искусства и истории отечественного искусства;

Организационно-управленческая деятельность:

ПК–9 – способен формулировать и решать задачи, связанные с реализацией организационно-управленческих функций, умеет использовать для их осуществления методы изученных наук;

Культурно-просветительская деятельность:

ПК–13 – способен к осуществлению историко-культурных, краеведческих функций, функций по сохранению, изучению, пропаганде художественного наследия в деятельности организаций и учреждений культуры (органы государственного управления и местного самоуправления, музеи, галереи, художественные фонды, архивы и т.п.);

Экспертно-аналитическая деятельность:

ПК–14 – способен к разработке историко-культурных, искусствоведческих, художественных аспектов, аспектов, связанных с всеобщей историей искусства, историей отечественного искусства, сохранением и изучением, а также пропагандой художественного наследия в деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных и муниципальных учреждений и организаций, СМИ, учреждениях историко-культурного туризма.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные источники и труды по всеобщей истории искусства и по различным отделам всеобщей истории искусства;
- основные проблемы историографии всеобщей истории искусства;
- содержание фундаментальных теоретических концепций, их общегуманитарные основания;

Уметь:

- анализировать историографические проблемы всеобщей истории искусств;
- применять полученные знания для решения собственных научно–исследовательских задач;
- находить необходимые источники и литературу, требуемые для решения собственных научно–исследовательских задач.

Владеть:

- основами интерпретационного анализа базовых текстов;
- основами научных подходов, выработанных в истории и на современной стадии развития искусствознания.

4. Структура и содержание дисциплины «Историография всеобщей истории искусства» Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции, 48 а.ч.	Самостоятельная работа студента, научно-исследовательская работа, чтение литературы, подготовка к коллоквиуму, экзамену 24 а.ч.	Консультации, дискуссии, устный опрос, коллоквиум, экзамен
1	Историография искусства Древнего мира.	3	1–3	7	3	Консультации, дискуссии, устный опрос
2	Историография искусства Средних веков	3	4–6	7	3	Консультации, дискуссии, устный опрос
3	Историография искусства Индии и Дальнего Востока	3	7	3	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
4	Историография искусства стран ислама	3	8	3	1	Консультации, дискуссии, устный опрос
5		3			1	Коллоквиум
6	Историография искусства	3	9–11	8	4	Консультации, дискуссии, устный опрос

	Возрождения					
7	Историография искусства эпохи Барокко и Классицизма	3	11–14	10	6	Консультации, дискуссии, устный опрос
8	Историография искусства XIX века	3	15–16	5	2	Коллоквиум
9	Историография искусства XX века	3	17–18	5	2	Консультации, дискуссии, устный опрос
10		3			1	Зачет

5. Рекомендуемые образовательные технологии

Работа в аудитории: лекции; индивидуальные консультации; анализ и обсуждение самостоятельных работ; подготовка демонстрационного визуального материала для презентаций.

Внеаудиторная работа, проводимая с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: посещение музеев, библиотек, архивов, художественных центров и фондов.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и контроля.

- научно-исследовательская работа учащегося, работа в библиотеках, архивах, музейных фондах;
- участие в дискуссии;
- подготовка к коллоквиуму;
- подготовка к зачету.

По результатам работы и устного зачета учащийся получает оценку «зачет» или «незачет».

Учебно-методическое обеспечение.

Самостоятельная подготовка учащегося может осуществляться по опубликованным программам: Отделение истории и теории искусства. Программы общих курсов. Под ред. В.П. Головина и В.С. Турчина. Труды исторического ф-та МГУ. 2 изд. испр. и доп. Часть первая–вторая. М., изд. МГУ, 2009

Содержание разделов дисциплины

Раздел 1.Историография искусства Древнего мира

1. Историография искусства Древнего Востока.
2. Историография искусства Древней Греции.
  - Немецкие исследователи древнегреческого искусства 18–19 веков. (от Винкельмана до Фуртвенглера). Продолжение фуртвенглеровской традиции в европейском и американском искусствознании 20 века.
  - Археология и искусствоведение (английская, французская, немецкие школы), американская концепция «искусства без имени».
  - Основные работы по отдельным видам древнегреческого искусства (архитектура, скульптура, вазопись, живопись). Справочная литература, периодические издания, общие труды.

- Традиции отечественного изучения искусства Древней Греции.
- 3. **Историография искусства Древнего Рима.**
  - Искусство Древнего Рима, его изучение и оценка от эпохи Возрождения до 19 века.
  - Искусство Древнего Рима в трудах А.Ригля, Ф.Викхофа, Й.Стржиговского.
  - Основные концепции изучения искусства Древнего Рима в историографии 20 века.

Раздел 2. Историография искусства Средних веков

1. Историография Раннехристианского искусства.
2. Историография искусства Византии.
  - Христианская археология в 19 – начале 20 века.
  - Н.П.Кондаков и его школа.
  - В.Н.Лазарев и его роль в византинистике 20 века.
3. Историография западноевропейского искусства Средних веков.
  - История открытия искусства средневековья в 18–19 веках.
  - Эмиль Маль и его школа.
  - Готический собор в историографии 20 века.

Раздел 3. Историография искусства Индии и Дальнего Востока

1. Историография искусства Индии.
2. Историография искусства Китая.
3. Историография искусства Японии

Раздел 4. Историография стран ислама

1. Вопросы искусства Центральной Азии в отечественной историографии.
2. Основные труды по искусству стран ислама.

Раздел 5. Историография искусства Возрождения

1. Проблема культуры и искусства Возрождения в историографии
2. Ранняя историография искусства Возрождения.
3. Основные этапы изучения и интерпретации искусства и художественной культуры Возрождения в искусствознании 20 века.

Раздел 6. Историография искусства эпохи Барокко и Классицизма

1. Истоки изучения искусства барокко: жизнеописание, эстетика и художественная теория 17–начала 18 веков.
2. Оценка барокко в художественной теории 18–начала 19 веков.
3. Формирование концепции барокко в трудах Я.Буркхардта и А.Ригля.
4. Концепция барокко в трудах Г.Вельфлина и ее влияние на изучение барокко конца 19– начала 20 веков.
5. Концепция барокко у М.Дворжака и представителей Венской школы.
6. Современная концепция барокко: эпоха или стиль.
7. Изучение барокко в отечественном искусствознании
8. История изучения испанского искусства
9. Национальные центры изучения истории испанского искусства
10. Проблема барокко и классицизма в историографии французского искусства 17 века.
11. Проблема рококо в историографии французского искусства 18 века.
12. Проблема Неоклассицизма в историографии.

Раздел 7. Историография искусства XIX

1. Зарождение феномена художественной критики и на рубеже 18–19 веков. Споры вокруг школы Давида. Проблема неоклассицизма в историографии 20 столетия.
2. «Романтическая битва»: противостояние двух художественных лагерей во французской критике. Историография романтизма в научной литературе 20 века.
3. Реализм: его сторонники и противники (Торе, Готье, Бодлер и др.). Проблема реализма в зарубежной и русской историографии 20 века.
4. Импрессионизм в оценке современников. Историография импрессионизма в 20 столетии.
5. Историография английского искусства 19 века от Рескина до современности.

Раздел 8. Историография искусства XX века

1. Значение и роль программных текстов художников в изучении искусства 20 века.
2. Проблема абстракции в историографии середины 20 века (К.Гринберг, Х.Розенберг, М.Тапье).
3. Проблема расширения границ искусства в историографии середины–второй половины 20 века (Л.Эллоуэй, П.Рестани, Л.Липпард, Дж.Челант, Р.Голдберг и др.)
4. Историография искусства Восточной Европы в послевоенный период.

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

1. Немецкие исследователи древнегреческого искусства 18–19 веков.
2. Археология и искусствоведение .
3. Основные работы по отдельным видам древнегреческого искусства.
4. Традиции отечественного изучения искусства Древней Греции.
5. Изучение и оценка искусства Древнего Рима от эпохи Возрождения до 19 века.
6. Труды А.Ригля, Ф.Викхофа, Й.Стржиговского и их оценка искусства Древнего Рима.
7. Основные концепции изучения искусства Древнего Рима в историографии 20 века.
8. Христианская археология в 19 – начале 20 века.
9. Н.П.Кондаков и его школа.
10. В.Н.Лазарев и его роль в византистике 20 века.
11. История открытия искусства средневековья в 18–19 веках.
12. Эмиль Маль и его школа.
13. Готический собор в историографии 20 века.
14. Проблема культуры и искусства Возрождения в историографии.
15. Ранняя историография искусства Возрождения.
16. Основные этапы изучения и интерпретации искусства и художественной культуры Возрождения в искусствознании 20 века.
17. Истоки изучения искусства барокко.
18. Оценка барокко в художественной теории 18–начала 19 веков.
19. Формирование концепции барокко в трудах Я.Буркхардта и А.Ригля.
20. Концепция барокко в трудах Г.Вельфлина и ее влияние на изучение барокко конца 19– начала 20 веков.
21. Концепция барокко у М.Дворжака и представителей Венской школы.
22. Современная концепция барокко: эпоха или стиль.
23. Изучение барокко в отечественном искусствознании.
24. История изучения испанского искусства эпохи барокко.

25. Проблема барокко и классицизма в историографии французского искусства 17 века.
26. Проблема рококо в историографии французского искусства 18 века.
27. Проблема Неоклассицизма в историографии.
28. Основные труды по искусству стран ислама.
29. Историография искусства Индии.
30. Историография искусства Китая.
31. Историография искусства Японии.
32. Зарождение феномена художественной критики и на рубеже 18–19 веков.
33. Проблема Неоклассицизма в историографии 20 столетия.
34. Историография романтизма в научной литературе 20 века.
35. Проблема реализма в зарубежной и русской историографии 20 века.
36. Историография импрессионизма в 20 столетии.
37. Историография английского искусства 19 века от Рескина до современности.
38. Проблема абстракции в историографии середины 20 века.
39. Проблема расширения границ искусства в историографии середины–второй половины 20 века.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература к курсу «Историография всеобщей истории искусства»

В.Г.Арсланов. История западного искусствознания XX века. Учебное пособие для вузов. М. 2003;

История европейского искусствознания. От античности до конца XVIII века, М., 1963;
Современное искусствознание за рубежом, М., 1964;

История европейского искусствознания. Первая половина XIX века, М., 1965;

История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века, М., 1966;

История европейского искусствознания. Вторая половина XIX века — начало XX века, т. 1—2, М., 1969;

Venturi L., *Historie de la critique d'art*, Bruxell., 1938;

Białostocki J., *Pięć wieków myśli o sztuce*, Warsz., 1955;

Schlosser J., *La letteratura artistica*, Firenze, 1956;

Kultermann U., *Geschichte der Kunstgeschichte*, W., 1966;

Richard A., *La critique d'art*, P., 1968.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения лекционных занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, проектор, экран).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП ВПО по направлению и профилю подготовки история искусств.

Разработчики

**Исторический факультет
МГУ имени М.В. Ломоносова,
кафедра всеобщей
истории искусства**

**профессор,
заведующий кафедрой**

И.И.Тучков

Эксперты

**Государственный институт
искусствознания**

**Директор,
доктор искусствоведения
профессор**

Д.В. Трубочкин

**Российский Государственный
Гуманитарный Университет**

**Заведующий кафедрой
Всеобщей истории
искусств, кандидат
искусствоведения, доцент**

К.Л.Лукичева

Программа одобрена на заседании Ученого совета исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова

Председатель УМС по истории и истории искусства

С.П.Карпов

Разработчики и эксперты проекта ПООП

Разработчики:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова	Председатель УМС по истории и искусствоведению УМО по классическому университетскому образованию, декан исторического факультета, д.и.н., проф., чл.-корр. РАН	С.П.Карпов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова	Заместитель декана исторического факультета по учебной работе, к.и.н., доцент	А.С.Медяков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова	Заведующий кафедрой всеобщей истории искусства, доктор искусствоведения, профессор	И.И.Тучков
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова	Заместитель заведующего кафедрой истории отечественного искусства, кандидат искусствоведения	А.П.Салиенко

Эксперты:

Московский государственный художественно-промышленный университет им. С.Г.Строганова	Заведующий кафедрой Истории искусства, кандидат искусствоведения, доцент	К.Н.Гаврилин
Российский Государственный Гуманитарный Университет	Заведующий кафедрой Всеобщей истории искусств, кандидат искусствоведения, доцент	К.Л.Лукичева
Московский государственный академический художественный институт им. В.И. Сурикова	Заведующий кафедрой Истории искусства, доктор искусствоведения, профессор	М.Ф.Киселев