

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КИНО И ТЕЛЕВИДЕНИЯ»**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Е. В. САЗОНОВА
ректор

Сертификат: 00eec2e5b252a0885bc682f9fa99feef8b

Основание: УТВЕРЖДАЮ

Дата утверждения: 19 июня 2024 г.

Рабочая программа дисциплины

«ОСНОВЫ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ»

Наименование ОПОП: Проектная деятельность в кинематографии и
телевидении

Направление подготовки: 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Форма обучения: очная

Факультет: экранных искусств

Кафедра: филологии и истории искусств

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,5 час.

самостоятельная работа: 75,5 час.

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
присутствие и участие в дискуссии на практических занятиях	2
присутствие на лекционных занятиях	2
реферат	2
тест	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

Рабочая программа дисциплины «Основы искусствознания» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки (приказ Минобрнауки России от 08.06.2017 г. № 532)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Проектная деятельность в кинематографии и телевидении» по направлению подготовки 50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

Составитель(и):

А.Л. Казин, профессор кафедры, доктор философских наук

Рецензент(ы):

Н.Г. Федосеенко, доцент, кандидат филологических наук

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании кафедры филологии и истории искусств

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета медиатехнологий

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

О.А. Чеснова

Начальник УМУ

С.Л. Филипенкова

**УКАЗАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ В БИБЛИОТЕКЕ ИНСТИТУТА
ИЛИ ЭБС**

Заведующий библиотекой Н.Н. Никитина

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи дисциплины

Цель(и) дисциплины:

приобретение знаний об основных закономерностях развития отечественного и мирового искусства, исходя из понятия цивилизации как единства духовных и материальных сторон человеческой деятельности;
развитие способности к анализу и синтезу художественного материала в связи с основными вопросами философского подхода к бытию.

Задачи дисциплины:

1. Изучить исторические и современные научные концепции изучения искусства.
2. Сформировать представления о единстве и различии основных художественно-цивилизационных практик Европы и России в постижении ценностей искусства.
3. Изучить основные категории и закономерности развития художественной культуры в контексте истории и теории искусства.
4. Приобрести навыки использования методов изучения искусства, анализа явлений художественной жизни и художественных процессов.

1.2. Место и роль дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».

Дисциплина основывается на знаниях и умениях, приобретенных в ходе изучения предшествующих дисциплин/прохождения практик и взаимосвязана с параллельно изучаемыми дисциплинами:

нет предшествующих дисциплин

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для дисциплин и/или практик:

История и основы музыки и театра

История отечественной и зарубежной литературы

История визуальных искусств

История русского и зарубежного изобразительного искусства

Педагогика

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-2 — Способен проводить научные исследования в выбранной области профессиональной деятельности.

ОПК-2.2 — Проводит научные исследования, применяя методы соответствующие его целям и задачам.

Знает: основные исторические и современные научные концепции изучения искусства

Умеет: применять отдельные методы искусствоведения в научных исследованиях

Владеет: навыком использования основных методов изучения искусства

ОПК-6 — Способность понимать специфику и статус различных видов искусств (музыка, живопись, хореография, изобразительное искусство, литература) в историко-культурном контексте.

ОПК-6.2 — Анализирует произведения различных видов искусств с учетом их специфики и методов изучения.

Знает: специфику и методы изучения различных видов искусства

Умеет: анализировать произведения различных видов искусств

Владеет: методами комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений художественной жизни и художественных процессов

ОПК-6.1 — Интерпретирует произведения музыкального, изобразительного, театрального, аудиовизуального искусства и литературы различных стилей и жанров, объясняет роль культуры в человеческой жизнедеятельности.

Знает: историю развития различных видов искусства

Умеет: анализировать теоретическое наследие и практический опыт мастеров разных видов искусства

Владеет: способностью анализировать основные этапы развития культурных процессов общества, роль культуры в человеческой жизнедеятельности

2. СТРУКТУРА, ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ФОРМАТЕ

2.1. Структура и трудоемкость учебной дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 академ. час. / 4 зач.ед.

в том числе: контактная работа: 68,5 час.

самостоятельная работа: 75,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	2	Итого
Лекции	32	32
Практические	32	32
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	42	42
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Введение.

Особенность дисциплины как философской теории места и функций искусства в структуре цивилизации. Поиски закономерностей в развитии искусства. Основные исторические и современные научные концепции изучения искусства.

Тема 2. Искусство и общество.

Виды искусства и общественный идеал. Роль искусства в переходные эпохи культуры. Отдельные методы искусствоведения в научных исследованиях и их применение. Проведение научного исследования, применяя методы соответствующие его целям и задачам.

Тема 3. Духовность как эстетическая категория и способы ее воплощения в культуре.

Онтологический, аксиологический и культурологический аспекты художественного творчества.

Тема 4. Искусство и культура.

Трактовка сущности и социокультурных функций искусства в западноевропейской и русской цивилизации. Бог, космос, общество и человек как предметы искусства. Роль искусства в

переходные эпохи культуры.

Тема 5. Искусство как саморазвивающаяся система.

Основные смыслообразующие системы искусства. Классика, модерн и постмодерн в искусстве. Проведение научного исследования, применяя методы соответствующие его целям и задачам.

Тема 6. Искусство и религия.

Прекрасное как этико-эстетическая норма искусства. Соотношение эстетического и этического в различных культурно-исторических системах (традиционной и творческой, идеальной и чувственной, статической и динамической и др.).

Тема 7. Искусство и массовая коммуникация.

Художественно-эстетические проблемы мультимедиа. Искусство как идеология, как товар и как информация. Экзистенциально-эстетические горизонты искусства. Проведение научного исследования, применяя методы соответствующие его целям и задачам.

Тема 8. Искусство и классическая философия.

Соотношения художественного образа и традиционной метафизики. Религия, метафизика и искусство. Проблема идеального.

Тема 9. Искусство и модернистская философия.

Проблема субъекта в философии и в искусстве. Романтическое искусство и трансцендентальная философия. Гений в искусстве и абсолютная идея.

Тема 10. Искусство и постмодернистская философия.

Утрата творца в философии и искусстве постмодерна. «Смерть Бога» как философская и художественная проблема. Художественный образ, ризома и симулякр. Проведение научного исследования, применяя методы соответствующие его целям и задачам.

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

№ п/п	Наименование раздела, (отдельной темы)	Лекции	Лекции с использованием ДОТ	Лабораторные работы	Практические занятия	Практические с использованием ДОТ	Индивидуальные занятия	Итого
1	Введение.	2	0	0	2	0	0	4
2	Искусство и общество.	2	0	0	2	0	0	4
3	Духовность как эстетическая категория и способы ее воплощения в культуре.	2	0	0	2	0	0	4
4	Искусство и культура.	2	0	0	2	0	0	4
5	Искусство как саморазвивающаяся система.	4	0	0	4	0	0	8
6	Искусство и религия.	4	0	0	4	0	0	8
7	Искусство и массовая коммуникация.	4	0	0	4	0	0	8
8	Искусство и классическая философия.	4	0	0	4	0	0	8
9	Искусство и модернистская философия.	4	0	0	4	0	0	8
10	Искусство и постмодернистская философия.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	32	0	0	32	0	0	64

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы искусствознания» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Введение.	1,5
2	Искусство и общество.	1,5
3	Духовность как эстетическая категория и способы ее воплощения в культуре.	1,5
4	Искусство и культура.	1,5
5	Искусство как саморазвивающаяся система.	3

6	Искусство и религия.	3
7	Искусство и массовая коммуникация.	3
8	Искусство и классическая философия.	3
9	Искусство и модернистская философия.	3
10	Искусство и постмодернистская философия.	3

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации с использованием балльно-рейтинговой системы.

Оценочные средства в полном объеме представлены в Фонде оценочных средств по дисциплине «Основы искусствознания».

Предусмотрены следующие формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации:

Вид(ы) текущего контроля	Семестр (курс)
присутствие и участие в дискуссии на практических занятиях	2
присутствие на лекционных занятиях	2
реферат	2
тест	2
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	2

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Примерные темы рефератов

1. Развитие личности под влиянием искусства и культуры.
2. Искусство и общество.
3. Виды искусства и общественный идеал.
4. Роль искусства в переходные эпохи культуры.
5. Уровни постижения произведений искусства.
6. Отражение кризисных явлений современного общества в современном сознании.
7. Искусство и религия.
8. Искусство и технологии.
9. Классика, модернизм и постмодернизм.
10. Художественный образ и игра.
11. Средства массовой коммуникации и культура.
12. Виртуальная реальность и художественная истина.
13. Художественно-эстетические проблемы мультимедиа.
14. Искусство как идеология, как товар и как информация.
15. Экзистенциально-эстетические горизонты культуры.
16. Пути русской художественно-эстетической традиции.
17. Актуальное искусство и духовный идеал.

Примеры тестовых заданий:

Искусство по Канту

- наука.
- приятное и изящное
- ремесло

Художественный образ

- отображённое в мышлении единство существенных свойств, связей и отношений предметов или явлений
- форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов
- это любой объект, который является для человека или группы людей эмоционально значимым, вызывающим чувство благоговения

Виды искусств

- изобразительные искусства
- массовое искусство
- народное искусство

Классическое искусство

- искусство, существующее на низших этапах развития у всех народов и сохраняющее тесную преемственность во всех основных аспектах
- искусство, отличающееся простотой, ясностью и формальной непосредственностью изобразительно-выразительного языка, с помощью которого выражается особое, не обремененное цивилизационными условностями видение мира.
- искусство периода наибольшего подъёма и расцвета в какой-либо стране, в узком смысле - искусство Древней Греции и Древнего Рима

Творчество

- процесс деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания объективно нового.
- процесс деятельности, создающий материалы и духовные ценности или итог воплощение внутреннего мира человека.
- физическая или интеллектуальная деятельность, приносящая конкретный (ощутимый) результат

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

1. Искусство: предмет, структура, функции.
2. Влияние искусства на формирование личности.
3. Способы художественного мышления.
3. Художественный образ.
4. Особенности семиотико-культурологического анализа произведения искусства.
5. Особенности языка пространственных, временных и синтетических видов искусства.
6. Жанры искусства.
7. Отражение кризисных явлений современного общества в современном сознании.
8. Особенности философского течения романтизма.
9. Особенности философского течения реализма и импрессионизма.
10. Особенности философского течения символизма.
11. Особенности философского течения экспрессионизма и конструктивизма.
12. Особенности философского течения сюрреализма и абстракционизма.
13. Духовные истоки русской эстетики.

14. Идея свободы в русской эстетике (творчество А.С.Пушкина).
15. Идея красоты в русской эстетике (концепция К.Н.Леонтьева).
16. Идея всеединства в русской эстетике (концепция В.Соловьева).
17. Идея творчества в русской эстетике (концепция Н.А.Бердяева).
18. Эстетика постмодернизма.
19. Три «смерти» в современной культуре: смерть Бога, смерть человека (субъекта) и смерть автора.
20. Эстетический объект после «смерти» автора.
21. Концептуальное искусство.
22. Искусство и философия
23. Искусство и религия
24. Искусство и коммуникация.
25. Искусство и игра.

6.4. Балльно-рейтинговая система

Оценка успеваемости с применением балльно-рейтинговой системы заключается в накоплении обучающимися баллов за активное, своевременное и качественное участие в определенных видах учебной деятельности и выполнение учебных заданий в ходе освоения дисциплины.

Конкретные виды оцениваемой деятельности	Количество баллов за 1 факт (точку) контроля	Количество фактов (точек) контроля	Баллы (максимум)
Обязательная аудиторная работа			
присутствие и участие в дискуссии на практических занятиях	2	16	32
Присутствие на лекционных занятиях	1	16	16
Обязательная самостоятельная работа			
тест	6	2	12
реферат	10	1	10
ИТОГО в рамках текущего контроля	70 баллов		
ИТОГО в рамках промежуточной аттестации	30 баллов		
ВСЕГО по дисциплине за семестр	100 баллов		

Итоговая оценка по дисциплине выставляется на основе накопленных баллов в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации в соответствии с таблицей:

Система оценивания результатов обучения по дисциплине

Шкала по БРС	Отметка о зачете	Оценка за экзамен, зачет с оценкой
85 – 100	зачтено	отлично
70 – 84		хорошо
56 – 69		удовлетворительно
0 – 55	не зачтено	неудовлетворительно

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

7.1. Литература

1. Москалюк, М.В. Русское искусство конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие. – Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. – 257 с.
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=342970>
2. Эстетика и теория искусства XX века [Текст] : учебное пособие для вузов: рекомендовано Мин. образования / ред. Н. А. Хренов, А. С. Мигунов. - М. : Прогресс-Традиция, 2005. - 520 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
3. Казин, А. Л. Основы искусствознания : текст лекций / А. Л. Казин, Г. Г. Осипова. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 94 с. - Режим доступа: для автор. пользователей. - Электрон. версия печ. публикации. - ISBN 978-5-94760-358-3. - Текст : электронный.
https://elib.gikit.ru/books/pdf/2019/Uchebnaja%20literatura/Kazin_Osipova_Osnovy_iskusstvoznaniya_Tekst_lekcij_2019.pdf
4. Дух символизма. Русское и западноевропейское искусство в контексте эпохи конца XIX – начала XX века [Электронный ресурс] / М. В. Нащокина [и др.] – М.: прогресс-традиция, 2012. – 696 с. Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
<http://ibooks.ru/reading.php?productid=344516>
5. Маньковская Н.Б., Бычков В.В. Современное искусство как феномен техногенной цивилизации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Б. Маньковская, В. В. Бычков. — М.: ВГИК. 2011 Режим доступа: на территории института без ограничений, вне института - по логину и паролю
http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=69357
6. Архипова, О. В. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / О. В. Архипова ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и тел. - СПб. : СПбГИКиТ, 2016. - 185 с. Электрон. версия печ. публикации Режим доступа: логину и паролю
http://books.gukit.ru/pdf/2013_1/000346.pdf
7. Сурина, М. О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре [Текст] : учебное пособие для вузов / М. О. Сурина. - М. : MapT, 2003. - 288 с.
<https://www.gukit.ru/lib/catalog>
8. История мировой литературы и искусств [Текст] : учебно-метод. пособ. для студ. заоч. отд. ФМК. Рекоменд. каф. искусствознания. Ч.1 / С.-Петерб. гос. ун-т кино и телев. ; сост. И. В. Сесейкина. - СПб. : Изд-во СПбГУКиТ, 2010. – 14с. .Режим доступа: по логину и паролю
<http://books.gukit.ru/pdf/fulltext/278.pdf>
9. Визуальное искусство [Электронный ресурс] : методические указания к проведению практических занятий : направление подготовки: 50.03.01 - Искусства и гуманитарные науки / [сост. Т. Е. Сиволап] ; С.-Петерб. гос. ин-т кино и телев. - Санкт-Петербург : СПбГИКиТ, 2019. - 32 с. - Электрон. версия печ. публикации. Режим доступа по логину и паролю.
http://books.gukit.ru/pdf//2019/Methodicheskaya%20literatura/Sivolap_Vizualnoe_iskusstvo_MU_prakt_2019.pdf

7.2. Интернет-ресурсы

1. Российский институт истории искусств <http://artcenter.ru/>

2. Государственный Эрмитаж <http://www.hermitagemuseum.org/>

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «Основы искусствознания» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Электронный каталог библиотеки СПбГИКиТ. <https://www.gukit.ru/lib/catalog>

Электронная библиотечная система «Айбукс-ру». <http://ibooks.ru>

Электронная библиотечная система издательства «ЛАНЬ». <http://e.lanbook.com>

7.5. Материально-техническое обеспечение

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
Учебная аудитория	Рабочее место преподавателя, оборудованное компьютером и мультимедийным проектором. Рабочие места обучающихся. Доска (интерактивная доска) и/или экран.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Рабочие места обучающихся оборудованные компьютерами с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические рекомендации по изучению дисциплины представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих оптимальным образом организовать процесс изучения дисциплины. Студенту необходимо оптимально распределить время, отведенное на самостоятельную работу.

Самостоятельная работа направлена:

- на подготовку к практическим занятиям, которая включает изучение лекций по соответствующей теме, использование литературы, приведенной в РП;
- подготовку по вопросам и заданиям (подготовка письменных и устных докладов/написание эссе/выполнение творческого задания), приведенным в РП.

Цель лекционных занятий состоит в системном представлении дисциплины в доступной для понимания и логически выраженной форме.

В состав лекционного курса включаются:

- конспекты лекций, разработанные в соответствии с рабочей программой по данной дисциплине;
- списки учебной литературы, рекомендуемой студентам в качестве основной и дополнительной по темам лекций, приведенные в РП.

Цель практических занятий - развитие у студентов навыков практической работы с информацией, получение навыка использования специальной терминологии при анализе произведений литературы и искусства в целом.

Практические занятия проводятся в формате дискуссии/круглого стола/лекции-конференции.