

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

«История и философия искусства и культуры»

Наименование ОПОП: Актерское искусство в драматическом театре и кино
52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

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: 36,5 час.

самостоятельная работа: 107,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1

Рабочая программа дисциплины «История и философия искусства и культуры» составлена:

— в соответствии с требованиями Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования — Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 52.09.02 Актерское мастерство (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (приказ Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 284)

— на основании учебного плана и карты компетенций основной профессиональной образовательной программы «Актерское искусство в драматическом театре и кино» по 52.09.02 Актерское мастерство (по видам)

Составитель(и):

Казин А.Л., профессор кафедры , д-р филос. наук

Рецензент(ы):

Цветаева М.Н., профессор, д-р культурологии

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

Рабочая программа дисциплины одобрена Советом факультета экранных искусств

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ОПОП

Н.В. Шнейдер

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:

формирование общего представления о предмете, задачах, методологии искусствоведческих исследований, месте истории искусства в общей системе гуманитарных наук; овладение научными теориями и методами анализа произведений искусства и культуры – как современными, так и в их историческом развитии; формирование представления о потенциальных возможностях различных подходов к изучению искусства; овладение способностью различать истинные и мнимые художественные ценности.

Задачи дисциплины:

1. Ознакомиться с диалектикой всеобщего, особенного и единичного на материале художественного развития человечества.
2. Изучение единства и различия основных художественно-цивилизационных практик Европы и России в постижении ценностей искусства.
3. Освоение основных категорий и закономерностей художественной культуры в контексте истории и теории искусства.
4. Развитие навыков работы с эмпирическим материалом историко-культурного характера.

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:

Защита реферата

Подготовка к процедуре защиты

Представление творческо-исполнительской работы (проекта)

Просветительская деятельность в области искусства

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

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: 36,5 час.
самостоятельная работа: 107,5 час.

Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты	Семестр (курс)
экзамен	1

Распределение трудоемкости по периодам обучения:

Семестр	1	Итого
Лекции	16	16

Практические	16	16
Консультации	2	2
Самостоятельная работа	74	74
Самостоятельная работа во время сессии	33,5	33,5
Итого	141,5	141,5

2.2. Содержание учебной дисциплины

Тема 1. Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.

Общая характеристика основных форм и методик научного исследования. Эмпирические, теоретические, сравнительно-исторические методы исследований. Понятие знания и познания. Понятие истины в научных исследованиях. Мировоззрение как основа исследовательских процедур. Научная теория: сущность, структура и функции. Терминология научного исследования

Тема 2. Методологические основы искусствоведческого исследования.

Общетеоретические предпосылки и источники методологии истории искусства. Основные компоненты научного аппарата искусствоведческого исследования. Общегуманитарные методологические подходы в научных исследованиях: исторический, биографический, историко-биографический, тематический, контекстуальный, сравнительный анализ. Основные методологические подходы в искусствоведении: анализ формы (формально-стилистический анализ, Венская школа, французский и английский формализм, структурный анализ), семантический подход (иконография, иконология, семиотика), междисциплинарные подходы (психологический, социологический, религиозный), художественная критика.

Тема 3. Методология в культурологии. Методология истории искусства в искусствоведении. История науки: начальный период – Античность и Средние века.

Зарождение истории искусства как науки в эпоху Просвещения

Основные методологические подходы в искусствоведении. Междисциплинарные подходы. Психологический. Социологический. Религиозный. Психологический. Психоанализ и искусство. Иррациональные составляющие искусства и бессознательное психики. Либидозная энергетика и проблема сублимации (психодинамическая модель внутреннего мира человека). Фантазирование как исток художественной креативности и визуальной образности. З. Фрейд как интерпретатор искусства и критик культуры. История искусства в интерпретации О. Ранка. Д. Винникот как теоретик фантазийной и игровой деятельности. Юнгианская аналитическая психология: архетипы психики и типология визуальной образности. Социологический. Социология искусства как расширительный подход. Понятие художественной среды и художественной жизни. Художник и искусство в обществе. Проблема рецепции искусства с точки зрения структуры общества. Низовые формы искусства. Массовое искусство. Искусство и техника. Реклама и кич – проблемы анализа и оценки. Искусство и власть: проблема анализа арт-пропаганды и тоталитарных форм художественной деятельности. Эстетика и теория искусства в контексте неомарксизма («Воскресный кружок» Д. Лукача и К. Маннхейма в Будапеште и его участники: в том числе Фр. Антал, А. Хаузер, К фон Тольнай). Религиозный. Искусство как культ (мистериальная и сакраментальная природа художественной практики). Религиозная жизнь как фактор искусства. Религиозное искусство как предмет истории искусства. Проблема адекватного метода. Неотомистская эстетика и история искусства. Жильсон, Ж. Маритен. Г. Марсель (искусство с точки зрения христианского экзистенциализма). Проблема нравственных составляющих искусства: средства анализа и основания оценки. О. Павел Флоренский как теоретик и историк искусства. Проблемы искусства и культуры в творчестве Е. Трубецкого, о. С. Булгакова и Н. Бердяева. Вяч. Иванов. Богословие иконного образа (Л. Успенский). В. Вейдле как критик современной культуры и искусства (проблема различения художественных произведений и «эстетических объектов»).

«Умирание искусства»: смысл и содержание тезиса. Ф. Степун как интерпретатор современного искусства. Спиритуализм как подход. Теософские и антропософские ресурсы знания (в том числе научного). Р. Штайнер и его влияние на художественную жизнь и теорию искусства. Рене Генон («традиционная наука») и его школа (Т. Буркхардт). Границы традиционализма как метода

Тема 4. Основные методологические подходы. Анализ форм. Формально-стилистический анализ.

Основные значения термина «форма» (от античности до Гегеля). Форма и материя; форма и содержание (смысл различения данных оппозиций и соотносительный характер подобных понятий). Зрительное восприятие и «проблема формы» (история искусства как история зрения). Развитие психологии и изобразительного искусства в конце 19 в. как предпосылки сложения формализма в искусствознании. Вопрос его специфичности для истории искусства. Проблема стиля как явления и (или) понятия. Реалистический и номиналистический взгляд на стиль (стиль как явление искусства и истории и стиль как таксономическая категория). Эстетическая теория К. Фидлера (1841-1895). А. Гильдебрандт и «Проблема формы...» (1893): форма как специфически художественный элемент в структуре произведения искусства. Формально-стилистический метод Г. Вёльфлина (1864-1945). Границы метода Вельфлина («история искусства без имен») и его значение (обоснование методологической специфики искусствознания как отдельной дисциплины в системе гуманитарного знания). Альтернативные теории художественной формы и формально-стилистические методики. А. Шмарзов (1853-1936). «Основные понятия искусствознания» (1902). Философия и эстетика – обязательная основа искусствознания как системы исследовательских методов. Физическая и психическая «конституция» субъекта как исток художественной формы. В. Пиндер (1878-1947). Истоки теории Воррингера (в том числе Ницше – апполоническое и дионисийское начала, а также Ригль). Т. Хетцер (1890-1946). Понятия «образного мотива» и «образной конфигурации» (уровни целостной организации произведения). Цветовые отношения как характерология формы. Связь формы с темпераментом художника (классики, романтики, реалисты). «Художественное единство» как сверхстилевое качество высшего порядка. Структурный анализ в искусствознании. Предпосылки в развитии психологии и лингвистики. Пражский лингвистический кружок. Фонология. «Русский формализм» в литературоведении. Я. Мукаржовский. Основные постулаты. Примат отдельного творения как индивидуального целого. Структура как система отношений составляющих элементов. Понятие инварианты («центра»). Бинарные оппозиции и «актуальное членение». Структурные уровни и правила перехода. Структурализм как методологическое обоснование целостного рассмотрения формы и содержания (понимаемых как синтаксис и семантика). Прагматика как «правила пользования» (инстанция зрителя). Французский «лингвистический структурализм» и его представители (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко). Понятие «структуралистской деятельности». Структурализм как «трагическое видение» (Л. Гольдман). Г. Янтцен (1881-1967) как переходная фигура от формализма к структурализму. Влияние феноменологии и экзистенциализма (профессор во Фрайбурге вместе с Гуссерлем и Хайдеггером). «О понятии пространства в истории искусства» (1938): обоснование структурного подхода (анalogии между колористическими предпочтениями и восприятием пространства в голландской живописи). Термин «изобразительная ценность» (анализ не предмета изображения, а именно изображения предмета). «Ценность и оценка произведения искусства» (1957): оценка произведения с точки зрения его духовных достижений

Тема 5. 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 6. Искусство и философия.

Соотношения художественного образа и традиционной метафизики. Религия, метафизика и искусство. Проблема идеального. Проблема субъекта в философии и в искусстве.

Романтическое искусство и трансцендентальная философия. Гений в искусстве и абсолютная идея. 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	Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика.	2	0	0	2	0	0	4
2	Методологические основы искусствоведческого исследования.	2	0	0	2	0	0	4
3	Методология в культурологии. Методология истории искусства в искусствоведении. История науки: начальный период – Античность и Средние века. Зарождение истории искусства как науки в эпоху Просвещения	2	0	0	2	0	0	4
4	Основные методологические подходы. Анализ форм. Формально-стилистический анализ.	2	0	0	2	0	0	4
5	Искусство и культура.	4	0	0	4	0	0	8
6	Искусство и философия.	4	0	0	4	0	0	8
	ВСЕГО	16	0	0	16	0	0	32

4. ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Лабораторные занятия по дисциплине «История и философия искусства и культуры» в соответствии с учебным планом не предусмотрены.

5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

№ п/п	Тематика практических занятий (семинаров)	Трудоемкость (час.)
1	Тема: «Понятийный аппарат научного исследования, его содержание и характеристика. ».	2
2	Тема: «Методологические основы искусствоведческого исследования. ».	2
3	Тема: «Методология в культурологии. Методология истории искусства в искусствоведении. История науки: начальный период – Античность и Средние века. Зарождение истории искусства как науки в эпоху Просвещения».	2
4	Тема: «Основные методологические подходы. Анализ форм. Формально-стилистический анализ. ».	2

5	Тема: «Искусство и культура. ».	4
6	Тема: «Искусство и философия. ».	4
Вид(ы) промежуточной аттестации, курсовые работы/проекты		Семестр (курс)
экзамен		1

6.1. Оценочные средства для входного контроля (при наличии)

Входной контроль отсутствует.

6.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Эмпирические, теоретические, сравнительно-исторические методы исследований.

2. Понятие истины в научных исследованиях.
3. Основные методологические подходы в искусствоведении: анализ формы, семантический подход, междисциплинарные подходы, художественная критика
4. Социология искусства как расширительный подход.
5. Массовое искусство.
6. Искусство и техника.
7. Религиозный подход в искусствоведении: Религиозное искусство как предмет истории искусства.
8. Проблема нравственных составляющих искусства: О. Павел Флоренский как теоретик и историк искусства.
9. Проблемы искусства и культуры в творчестве Е. Трубецкого, о. С. Булгакова и Н. Бердяева.
10. Представления об искусстве в античности
11. Представления об искусстве в Средние Века
12. Начало художественной критики в трудах ренессансных гуманистов и художников Возрождения
13. Эстетика И. Канта как исток формально-эстетического взгляда на искусство.
14. Лекции по эстетике» (1835-1838) Гегеля: искусство как отдельная реальность и средство освобождения духа от конечных форм и содержания
15. Представления об искусстве в романтизме (Об эстетическом воспитании человека) (1795) Фр.Шиллера: игра как исток творчества)
16. Эстетические идеи и проблема искусства в творчестве русских мыслителей

Вопросы к зачету с оценкой

1. Развитие психологии и изобразительного искусства в конце 19 в. как предпосылки сложения формализма в искусствознании.
2. Особенности формально-стилистического метода Г. Вёльфлина (1864-1945).
3. Теория знака Э.Гуссерля и ее влияние на развитие методологии гуманитарных наук.
4. Проблема сущности искусства у М.Хайдеггера
5. Французский «лингвистический структурализм» и его представители (К. Леви-Стросс, Р. Барт, М. Фуко).
6. Влияние взглядов М. Фуко на современное искусствоведение.
7. Методология Р. Барта
8. Теория семиотики У. Эко.
9. Отечественная семиотическая традиция: «Тартуская школа» и искусствознание.

Особенности метода Ю. Лотмана.

10. Постструктуралистские подходы в искусствоведении: «Интертекстуальность» как метод.

11. Постструктуралистские подходы в искусствоведении: «Деконструкция» как аналитическая процедура

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.

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.

7.2. Интернет-ресурсы

1.

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

Использование лицензионного программного обеспечения по дисциплине «История и философия искусства и культуры» не предусмотрено.

7.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

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

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