

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Япония)»
для направления 41.03.03 «Востоковедение и африканистика» подготовки бакалавра

Правительство Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"

Факультет мировой экономики и мировой политики
Школа востоковедения

Рабочая программа дисциплины Визуальное искусство изучаемого региона (Япония)

для образовательной программы «Востоковедение»
направления подготовки 41.03.03 «Востоковедение и африканистика»
уровень бакалавр

Разработчик(и) программы

Штейнер Е.С., доктор искусствоведения, evenbach@gmail.com, esteiner@hse.ru

Одобрена на заседании школы востоковедения

«__» _____ 2015 г.

Руководитель А.А. Маслов _____ [подпись]

Рекомендована Академическим советом образовательной программы

«__» _____ 2015 г., № протокола _____

Утверждена «__» _____ 2015 г.

Академический руководитель образовательной программы

Д.А. Худяков _____ [подпись]

Москва, 2015

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы.

Краткое описание

Этот курс разработан с тем, чтобы служить практическим введением в область японских классических искусств. В процессе изучения анализу подвергаются как основные теоретические вопросы (место искусства в контексте культуры, идеологические и религиозные особенности общества, базисные эстетические категории и т.п.), так и наиболее значимые практические аспекты (материалы и техники, репертуар сюжетов и мотивов, исторический обзор стилистических инноваций и ведущих творческих тенденций). В ходе изложения курса сочетаются структурный подход к жанрам и формам искусства с детальным анализом отдельных памятников искусства. Принцип построения курса основан на сочетании типологического (по видам и жанрам) и хронологического изложения материала. В начале рассматриваются архаические формы народного японского творческого сознания, основанного на верованиях Синто, далее анализируется древняя и средневековая скульптура и богатая иконография буддизма; различные форматы живописи (свитки эмаки и какэмоно), ширмы; в позднесредневековый и период и ранее новое время основное внимание уделяется гравюре на дереве и прочим формам культуры «бренного мира» (укиё-э) – керамике, лакам, нэцкэ, изделиям из дерева, бумаги и металла. Особое внимание обращается на взаимодействие с западными формами искусства в новое время и возникновение современных художественных средств выражения.

1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 3 курса направления подготовки бакалавра 41.03.03 «Востоковедение, африканистика», изучающих дисциплину «Визуальное искусство изучаемого региона».

Программа разработана в соответствии с:

- образовательным стандартом НИУ ВШЭ;
- образовательной программой направления 41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра;
- рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 41.03.03 «Востоковедение, африканистика», утвержденным в 2015г.

2. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Япония)» в соответствии с общими целями основной образовательной программы по направлению 41.03.03 «Востоковедение, африканистика» подготовки бакалавра являются формирование универсальных и предметно-специализированных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере деятельности и способствующих его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда, в частности, в области обучения и воспитания:

- развивать способность использования знания и понимания этнических и этнопсихологических проблем человека в современном мире, этнических ценностей

мировой и российской культуры; сформировать представление об этнических и этнопсихологических особенностях межкультурного диалога;

- сформировать умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем искусствоведения и культурологии изучаемого региона: художественные и этнопсихологические особенности населения Японии и их влияние на формирование ментальности, деловой культуры и этикета поведения;

- сформировать представления об основных особенностях художественной и духовной культуры Японии; понимание роли эстетических, религиозных и религиозно-этических учений в становлении и функционировании общественных институтов; развивать умение учитывать в практической и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих этнических культур;

- развить у студентов навыки использования знаний художественных и эстетических особенностей Японии и их влияния на формирование духовной культуры и этикета поведения;

- сформировать и развить способность пользоваться навыками критического анализа и практического применения знаний по актуальным проблемам развития культурных процессов в странах афро-азиатского мира, решение которых способствует укреплению международных позиций и повышению и конкурентоспособности Российской Федерации;

- выработать и развивать способность понимания и анализа принципов составления проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода к изучению культурных и этнопсихологических закономерностей и особенностей Японии; развивать умение строить и использовать психологические модели для описания и прогнозирования различных культурных явлений, осуществлять их качественный анализ;

- способствовать развитию умений проводить анализ историко-художественного развития и современного влияния эстетических категорий и этно-конфессиональных институтов.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- **Знать** основные сведения о художественных, эстетических и конфессиональных особенностях Японии; о культурных различиях в традиционных обществах стран Востока; об основных чертах художественных традиций и духовной культуры; об основных положениях теоретических концепций современного литературоведения в области изучения Японии;
- **Уметь** понимать, излагать и критически анализировать информацию об истории, особенностях и закономерностях художественного и культурного развития Японии; использовать теоретические знания по культуре Японии на практике, в том числе готовить информационно-аналитические материалы и справки, реферировать и рецензировать научную литературу, использовать знания и навыки по искусству, искусствоведению и культурологии Японии в редакционно-издательской деятельности; понимать закономерности общего и особенного в развитии культуры Японии; составлять развернутую характеристику отдельных художественных явлений, стилей и течений; анализировать влияние традиционного наследия на процессы и явления, происходящие в обществе;

- **Иметь навыки** (приобрести опыт) использования знаний художественных ценностей Японии в практике культурной коммуникации; распознавания проявлений духовных и эстетических ценностей при анализе межкультурных коммуникативных практик; квалифицированного использования терминологии для понимания текстов по искусству и искусствоведению Японии; корректного применения понятийного аппарата искусствоведческих исследований в сфере изучения культурных и религиозных традиций Японии на основе использования специально-научных и междисциплинарных методов исследования.

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенция	Код по ФГОС/ НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность использовать знание и понимание проблем человека в современном мире, ценностей мировой и российской культуры, развитие навыков межкультурного диалога.	СЛК-6	Распознает проявление духовных и эстетических ценностей при анализе культурных коммуникативных практик. Использует знание художественных ценностей Японии в практике межкультурной коммуникации.	Метод проблемного изложения с элементами дискуссии (семинар)
Умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем искусствоведения и социально-культурных традиций изучаемого региона: художественные традиции Японии и их присутствие в современной жизни общества; артистические и психологические особенности народов Азии и Африки и их влияние на формирование деловой культуры и этикета поведения	ПК-3	Дает определение основных понятий искусства Японии. Воспроизводит основные положения теоретических концепции современного искусствоведения в области изучения искусства и визуальной культуры Японии. Демонстрирует знания закономерностей и особенностей художественного процесса в Японии. Демонстрирует знания художественных традиций Японии. Распознает художественные особенности японского народа. Представляет причинно-следственные связи между художественными особенностями носителей	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента на русском и английском языках; метод проблемного изложения с элементами дискуссии (семинар) с использованием учебно-наглядных пособий (артефактов визуальной и письменной культуры, репродукций и т.д.)

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
		разных культур стран Востока (Китая и Японии) и их доминирующими моделями.	
Владение информацией об основных особенностях художественной и духовной культуры Японии, понимание роли религиозно-этических учений и социальных практик в становлении и функционировании художественных стилей и институтов, умение учитывать в практической и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей японской художественной традиции.	ПК-19	Воспроизводит основные сведения об художественных, этнопсихологических и конфессиональных особенностях Японии. Демонстрирует понимание закономерностей общего и особенного в развитии визуальных культур Японии и сопредельных стран. Применяет знания художественных ценностей Японии в практике межкультурной коммуникации. Владеет методологией распознавания проявлений духовных и эстетических ценностей при анализе межкультурных коммуникативных практик.	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с демонстрацией видеосюжетов и слайдов; исследовательский, эвристический (семинар, самостоятельная работа)
Способен использовать знание художественных, и эстетических особенностей Японии и их влияния на формирование деловой культуры и этикета поведения.	ПК-20	Представляет связи между аксиологическими доминантами художественной культуры и психологическими характеристиками носителей японской культуры. Выявляет проявление художественных особенностей в различных сферах коммуникации, в том числе в области деловой культуры.	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с демонстрацией видеосюжетов и слайдов; исследовательский, эвристический (семинар, самостоятельная работа)

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
Способность пользоваться навыками критического анализа и практического применения знаний по актуальным проблемам культурного наследия и развития восточно-азиатского региона, в особенности Японии, решение которых способствует укреплению международных позиций и повышению способности к межкультурному диалогу Российской Федерации.	ПК-21	Демонстрирует знания о процессах генезиса и функционирования художественных традиций, ассимиляции и аккультурации при анализе актуальных проблем развития японской культуры. Владеет навыками критического анализа различных форм проявления стереотипизации и мифологизации в сфере межкультурного взаимодействия.	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с демонстрацией видеосюжетов и слайдов; исследовательский, эвристический (семинар, самостоятельная работа); метод проблемного изложения с элементами дискуссии (семинар)
Способность понимать и анализировать принципы составления проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных текстовых практик, осуществлять их качественный и количественный анализ.	ПК-22	Осуществляет качественный анализ текстов письменной культуры. Обосновывает правомочность применения структурного, системного и аналитического методов при решении учебных и учебно-научных задач при подготовке сообщений, докладов на семинарских занятиях по искусству и визуальной культуре Японии.	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с использованием мультимедийного проектора и экрана для демонстрации аудио и видео контента; метод проблемного изложения с элементами дискуссии и разбора практических задач (семинар) с использованием учебно-наглядных пособий
Способность проводить анализ исторического развития и современного влияния религиозных и социальных институтов на порождение и функционирование художественных текстов.	ПК-д-30	Распознает формы проявления при анализе исторического развития и современного влияния религиозных и социальных институтов. Использует системный и системно-структурный методы исследования при анализе процессов художественного развития Японии.	Объяснительно-иллюстративный метод (лекция) с демонстрацией видеосюжетов и слайдов; исследовательский, эвристический (семинар, самостоятельная работа); метод проблемного

Компетенция	Код по ФГОС/НИУ	Дескрипторы – основные признаки освоения (показатели достижения результата)	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции
			изложения с элементами дискуссии (семинар)

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих базовую (общепрофессиональную) подготовку.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- Введение в востоковедение
- Всеобщая история
- Социально-культурные традиции изучаемого региона
- История изучаемого региона
- Культурное развитие изучаемого региона
- История религий
- Религиозно-философские традиции Востока
- Сравнительная история цивилизаций Азии и Африки

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями:

- способностью научно анализировать художественные процессы и социально-значимые проблемы, умением использовать основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности (ОНК-1);
- способностью использовать в познавательной и профессиональной деятельности базовые и профессионально профилированные знания естественнонаучных дисциплин, основ искусствоведения, филологии, истории, экономики, социологии и культурологии (ОНК-2);
- способностью приобретать новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОНК-5).
- владением культурой мышления, способностью в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности на родном, западном и восточном языках (ИК-1);
- умением использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных (ИК-2);
- готовностью к сотрудничеству с коллегами, умение работать в коллективе (СЛК-1);
- стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (СЛК-2);
- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (СЛК-3);

- способностью понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности (СЛК-4);
- способностью гибкой адаптации к различным ситуациям и к проявлению творческого подхода, инициативы и настойчивости в достижении целей профессиональной деятельности (СЛК-5);
- умением использовать в профессиональной деятельности знание социального развития Востока: формы типологизации восточных обществ и оценка их уровня социального развития; социальный состав и его динамика на Востоке; социальные структуры, страты и группы в восточном обществе; кланово-родовые структуры; система лидерства и иерархии, этика межличностных и деловых отношений на Востоке; средства массовой информации в странах Азии и Африки (ПК-4);
- умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем религиозных, духовных и философских традиций Востока: религиозно-философская мысль Востока; конфуцианство, буддизм, даосизм, синтоизм, народные культы, традиции и верования; философско-религиозный синкретизм на Востоке; основные духовные школы и религиозные организации; современные религиозные течения и этноконфессиональные конфликты на Востоке (ПК-5);
- умением использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем культурного развития Азии и Африки: культурное развитие регионов Азии и Африки в различные периоды; компаративный анализ культурных ценностей и приоритетов восточных и западных культур; развитие художественной культуры, искусства и архитектуры; жанровое разнообразие искусства в новое и новейшее время; символизм в повседневной жизни и творчестве на Востоке; визуальная культура; театр, драма, киноискусство, народное творчество на Востоке; взаимодействие восточных и западных культур (ПК-11).

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин:

- Культурные аспекты деятельности в изучаемой стране.
- Региональные особенности религиозно-философской культуры изучаемой страны.
- Культурный синкретизм и своеобразность в странах Восточной Азии.

5. Тематический план учебной дисциплины

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоят. работа
			Лекции	Семинары	
1	Люди, курганы и боги: Доисторическое и раннее синтоистское искусство (до 6 в. н.э.)	9	1	2	6
2	Храмы периодов Асука-Нара (552-	11	1	4	6

	794): ранняя буддийская архитектура и скульптура. Буддийская иконография				
3	Хэйанский двор и его идеалы красоты: искусство классической древности (794-1185) и живопись на ручных свитках	7	1	-	6
4	Культура самураев и искусство раннесредневековой Японии (1185-1333)	10	2	2	6
5	Высокое Средневековье: Дзэнские искусства эпохи Муромати (1333-1573) – свитки и их техника, жанры, художники, аудитория и использование	14	2	4	8
6	Искусство чайного действия (тяною)	9	1	2	6
7	Бурный переход к великолепию: период Момояма (1573-1615) – замки, сады и ширмы	9	1	2	6
8	Позднесредневековое искусство раннего нового времени: процветание эпохи Эдо (1615-1868) – гравюры на дереве и живопись ученых	13	3	4	6
9	Декоративное искусство эпохи Эдо: керамика, лаки, металл и бумага	9	1	2	6
10	Волны вестернизации и национализма (период Мэйдзи-ранний Сёва, 1868-1945)	7	1	-	6
11	Современное искусство и визуальная культура	10	2	2	6
	ИТОГО:	108	16	24	68

6. Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	3 год	Параметры
		3 модуль	
Текущий (неделя)	Домашнее задание	3 – 10 недели модуля	1 письменная работа - эссе (10 тыс. знаков) и подготовка 1 устного сообщения на семинарах (с последующим представлением презентации) Срок сдачи работ – предпоследняя неделя аудиторных занятий.

Итоговый	Экзамен	11 неделя модуля	Тест (аудиторная работа, письменная форма) – 80 минут Количество дней оценки результатов контроля – 4
----------	---------	------------------	--

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Домашнее задание как форма представления знаний студента по изучаемой дисциплине включает в себя самостоятельно подготовленный доклад:

Доклады должны быть представлены преподавателю в письменном виде (объем текста – до *10 тыс. знаков*). Содержание доклада студент излагает в виде сообщения на семинаре и отвечает на вопросы. Устное сообщение, как правило, сопровождается презентацией иллюстративного материала (с использованием программы Microsoft Office PowerPoint). Доклад должен быть подготовлен студентом *своевременно* к семинару по *соответствующей* теме (согласно тематическому плану учебной дисциплины).

Домашнее задание оценивается преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с компетенциями, осваиваемыми студентами в ходе изучения учебной дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Япония)»:

- способность использовать знание и понимание проблем человека в современном мире, ценностей мировой и российской культуры, развитие навыков межкультурного диалога (СЛК-6);

- умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем филологии и социально-культурных традиций изучаемого региона: художественные традиции Японии и их присутствие в современной жизни общества; эстетические особенности народа Японии и их влияние на формирование культуры и этикета поведения (ПК-3);

- владение информацией об основных особенностях визуальной и духовной культуры Японии, понимание роли художественных течений и религиозно-этических учений в становлении и функционировании общественных институтов, умение учитывать в практической и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-19);

- способность использовать знание художественных, лингвистических и этнопсихологических особенностей Японии и их влияния на формирование деловой культуры и этикета поведения (ПК-20);

- способность пользоваться навыками критического анализа и практического применения знаний по актуальным проблемам развития афро-азиатского мира, решение которых способствует укреплению международных позиций и повышению и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-21);

- способность понимать и анализировать принципы составления проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-22);

- способность проводить анализ исторического развития и современного влияния религиозных и этно-конфессиональных институтов, а также зарубежных азиатских диаспор (ПК-д-30).

Эссе пишется по выбранному студентом одному памятнику японского изобразительного искусства (например, один свиток, одна гравюра или замок) или по одной эстетической категории. Подробно рекомендации к написанию эссе даются на занятии и методические материалы помещаются в LMS.

В ходе проведения **итогового контроля - экзамена (письменного теста)** студент должен выполнить ряд заданий открытого и закрытого типа. В заданиях открытого типа требуется самостоятельное дополнение предлагаемого текста, или заполнение пропусков в тексте, или свободное изложение собственного ответа на предлагаемый вопрос. Задания закрытого типа предполагают использование *альтернативных* ответов (только два варианта ответа – *да* или *нет*); *множественного выбора* (наличие вариативности в выборе ответа, когда студент должен выбрать один из предложенных вариантов, среди которых один (или несколько) правильных), *восстановления соответствия* (на восстановление студентом соответствия между элементами двух списков (например, имен и дат); либо между элементами списка и набором иллюстраций; либо между иллюстрацией и списком и т.д.) и *восстановления последовательности* (где требуется расположить факты, даты и т.д. в правильной последовательности). Кроме того, будет предложено около 20 слайдов для идентификации.

Результаты итогового экзамена (письменного теста) оцениваются преподавателем по следующим критериям, которые соотносятся с компетенциями, осваиваемыми студентами в ходе изучения учебной дисциплины «визуальное искусство изучаемого региона (Япония)»:

способность использовать знание и понимание проблем человека в традиционном и современном мире, ценностей мировой и российской культуры, развитие навыков межкультурного диалога (СЛК-6);

умение использовать в профессиональной деятельности знание традиционных и современных проблем филологии и социально-культурных традиций изучаемого региона: лингвистические и этнопсихологические особенности Японии и их влияние на формирование деловой культуры и этикета поведения (ПК-3);

владение информацией об основных особенностях материальной и духовной культуры изучаемой страны (региона), понимание роли этно-религиозных и религиозно-этических учений в становлении и функционировании общественных институтов, умение учитывать в практической и исследовательской деятельности специфику, характерную для носителей соответствующих культур (ПК-19);

способность использовать знание лингвистических и этнопсихологических особенностей народа Японии и их влияния на формирование деловой культуры и этикета поведения (ПК-20);

способность пользоваться навыками критического анализа и практического применения знаний по актуальным проблемам развития афро-азиатского мира, решение которых способствует укреплению международных позиций и повышению и конкурентоспособности Российской Федерации (ПК-21);

способность понимать и анализировать принципы составления проектов в профессиональной сфере на основе системного подхода, умение строить и использовать модели для описания и прогнозирования различных явлений, осуществлять их качественный и количественный анализ (ПК-22);

способность проводить анализ художественного и исторического развития и современного влияния религиозных и этно-конфессиональных институтов (ПК-д-30).

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.

7. Содержание программы

8. Образовательные технологии

При изучении искусства Японии большую роль играет освоение студентами визуальных реалий и особенностей художественной традиции японского народа. Это предполагает использование в аудиторной работе большого массива многообразного *иллюстративного* материала. Особое внимание на лекционных и семинарских занятиях уделяется использованию карт и схем, представленных в электронном и/или бумажном виде. Использование наглядности (таблиц, слайдов, артефактов, фрагментов учебных и научных фильмов и т.д.) позволяет: максимально расширить сферу представлений студентов о литературных традициях и письменной культуре Японии; активизировать внимание студентов на лекциях и семинарах; повысить их интеллектуальную активность; актуализировать непроизвольное внимание и развивать произвольное внимание; обеспечить устойчивость внимания студентов; поддерживать максимальную продолжительность внимания и высокую степени концентрации внимания студентов на изучаемом материале; пробуждать и развивать познавательную активность студентов; обеспечивать предметность, целостность и структурность зрительного восприятия студентами информации; активизировать процессы запоминания учебного материала; а также повысить продуктивность запоминания студентами учебного материала и развивать их воображение и креативность.

На семинарах по дисциплине «Визуальное искусство изучаемого региона (Япония)» используются такие образовательные технологии, как активные и интерактивные формы проведения занятий – диспуты и ролевые игры (например, при изучении темы составления свитков *сигадзюку*), разбор каллиграфических надписей и т.п., представленных в электронном виде и демонстрируемых в аудитории с помощью мультимедийного проектора.

На лекциях и семинарских занятиях преподаватель также использует для демонстрации наглядного учебного материала тематические видеоподборки.

9.1 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Тематика заданий текущего контроля

(примеры из тем, связанных с древним и средневековым искусством)

1. Напишите даты периода Дзёмон. Опишите артефакты, давшие ему такое название.
2. Что такое ханива? Опишите время, внешний вид, материал, назначение.
3. Какие металлические артефакты остались от периода Яёй. Даты, внешний вид.
4. Первая буддийская скульптура появилась в Японии в ... веке и попала из ...
5. Какие вы знаете виды (классы) буддийских божеств? Опишите их иконографию.
6. Опишите пагоду (происхождение, внешний вид, устройство, назначение). Возьмите за основу пагоду в Хорюдзи.
7. Какие виды мандал вы знаете? Что это такое, кстати?
8. Опишите два стиля эмакимоно позднего Хэйан и Камакура. Приведите примеры.
9. Перечислите основные жанры суйбокуга.
10. Почему дзэнские мастера предпочитали живопись тушью?
11. Кто такие «Три друга, приносящие пользу» (санъэки)?

9.2 Примеры заданий итогового контроля

1. Опишите технику и художественный эффект «расплесканной туши».
2. Что такое стихоживопись (сигадзюку) – кто, когда, почему.

3. Что такое тиндзо?
4. Почему дзэнские сады называли сухими?
5. Чем наполняли токонома в тысячу?
6. Бёбу и фусума – основные формальные характеристики, техники, сюжеты.
7. Что означает укиё-э?
8. Как изготовлялись гравюры укиё-э?
9. В какую эпоху были популярны укиё-э?
10. Перечислите основные жанры укиё-э.
11. Что такое бидзинга? Главные мастера?
12. Что такое митатэ? Дайте примеры.
13. Зачем нужны эгоёми?
14. Дайте социально-экономический и классово-политический анализ жанра «весенних картинок»
15. Что такое «квартет укиё-э»? Кто в нем был первой скрипкой?
16. Кто и зачем издавал суримоно?
17. Что такое перегравировки? Кто первым их опознал и классифицировал?
18. Что означает слово «манга» и кто и когда его придумал?
19. Каким целям служили композиции митатэ?
20. Зачем были нужны «прикрепленные корешки»? К чему их прикрепляли?

10. Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель оценивает аудиторную работу студента (на лекционных и семинарских занятиях), а также самостоятельную работу. На самостоятельных занятиях студенты знакомятся с научной литературой по ключевым проблемам курса; изучают сведения по истории возникновения, становления и развития японского искусства; осваивают понятийный аппарат и методы изучения искусства и искусствоведческих исследований; также в ходе самостоятельной работы студенты готовят домашнее задание. Преподаватель оценивает выполнение итогового тестового задания по изучаемой дисциплине. От студентов требуется посещение лекций и семинарских занятий; подготовка одного устного сообщения на семинаре (на основе заранее подготовленного письменного доклада по выбранной заранее теме) и участие в обсуждениях вопросов семинарских занятий; выполнение домашнего задания; выполнение текущих учебных заданий преподавателя.

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов в дискуссиях; правильность использования категориального аппарата и терминов; правильность знаний фактографии и фактологии (периоды, даты, имена, названия и т.д.); культуру мышления (логичность и аргументированность изложения учебного материала); культуру речи (уместность употребления терминологии; наличие или отсутствие речевых погрешностей); степень самостоятельности и уровень креативности при выполнении учебных заданий; дисциплинированность (посещаемость занятий); навыки создания электронной или иной презентации, сопровождающей устный ответ студента на семинаре. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем -

О аудиторная.

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях;

полнота освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом или сообщением на занятии-дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – $O_{сам. работа}$.

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом: $O_{текущий} = O_{дз}$.

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

Попросту говоря, итоговая оценка складывается из трех главных компонентов:

доклад, эссе и итоговый экзамен.

Каждый компонент оценивается отдельно по 10-балльной шкале. При выведении окончательной оценки все три компонента складываются и сумма делится на три. Десятые от 0,5 до 0,9 округляются до полного балла в пользу студента. Студентам, не пропустившим ни одного занятия и активно участвовавшим в семинарах, добавляется 1 балл. Студенты, пропустившие больше двух лекций подряд, должны представить письменный реферат по пропущенной теме. В случае непредставления такого реферата при 3 пропущенных лекциях и 2 семинарах итоговая оценка снижается на один балл. При пропущенных 4-5 лекциях и 3 семинарах – на 2 балла.

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме зачета: арифметический.

Оценивание производится по 10-балльной шкале:

10, 9, 8 – «отлично»,

7, 6 – «хорошо»,

5, 4 – «удовлетворительно»,

3, 2, 1 – «неудовлетворительно».

На передаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль.

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по учебной дисциплине.

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1 Базовые учебники

Стенли-Бейкер Дж. *Искусство Японии* / пер. А.В. Гусева. М.: Слово/Slovo, 2002. 238 с.

11.2 Основная литература

Steiner, Evgeny. *Zen-Life: Ikkyu and Beyond*. Cambridge Scholars Press, 2014. (esp. Chapter 5).

Penelope Mason. *History of Japanese Art*. NY: Prentice Hall and Abrams, 1993.

11.3 Дополнительная литература

Игнатович А. Н. Чайное действо: Философские, исторические и эстетические аспекты синкретизма.- М.: Русское феноменологическое общество, 1996. – 288 с.

Awakawa Yasuichi. *Zen Painting*. Transl. By J. Bester. Tokyo: Kodansha International, 1970.

Awakening: Zen Figure Painting in Medieval Japan. New York: Japan Society, 2007.

Bary, Theodore de et al., eds. *Sources of the Japanese Tradition*. NY, 1956.

Brinker, Helmut und Kanazawa, Hiroshi. *Zen: Meister der Meditation in Bildern und Schriften*. Zurich: Museum Rietberg, 1993.

Hokusai and His Age: ukiyo-e painting, printmaking and book illustration in late Edo Japan / ed. by John T. Carpenter. Amsterdam: Hotei publ., 2005. – 357 p.

Keene, Donald. *Yoshimasa and the Silver Pavilion: The Creation of the Soul of Japan*. New York: Columbia Univ. Press, 2003.

Lane R. J. *Masters of the Japanese Print: Their world and Their Work*. - Garden City (N.Y.): Doubleday, 1962. 319p.

11.4 Вебсайты

Общее: <http://www.aisf.or.jp/~jaanus/>

Синто: <http://www2.kokugakuin.ac.jp/ijcc/wp/glossary/index2.html>

Буддизм в искусстве: <http://www.onmarkproductions.com/>

Гравюра укиё-э: http://www.floatingworld.com/japanese_woodblock_prints.asp

11.5 Программные средства

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:

- В ходе самостоятельной работы при подготовке к семинарским занятиям студент должен уметь использовать программу Microsoft Office PowerPoint 2007 для создания презентаций, сопровождающих его доклад или сообщение.
- Для подготовки к семинарским занятиям и/или выполнения домашней работы для редактирования (обработки звука и/или изображения) и монтажа видео- и аудио- демонстрационного материала студент может использовать программу Adobe Premiere Pro.

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для эффективного обеспечения наглядности с целью активизации познавательных процессов при усвоении студентами учебной дисциплины «Визуальное искусство изучаемого региона (Япония)» используются:

- мультимедийный проектор для просмотра аудио и видео контента на западных и восточных языках для проведения лекций и семинаров;
- экраны для демонстрации презентаций на лекциях и семинарах;
- наглядные пособия.

ENGLISH

日本美術の入門

VISUAL ARTS OF THE STUDIED REGION (SURVEY OF JAPANESE ART)

COURSE DESCRIPTION:

This course is designed to serve as a practical guide in the realm of the Japanese classical art. Both the major theoretical perspectives (the place of art in the context of culture; ideological and religious framework; perennial aesthetic characteristics, etc.) and salient practical questions (techniques; materials; a vocabulary of subjects; a historical survey of stylistic innovations and leading creative trends) are under scrutiny. The course combines structural approach to genres and forms with the detailed analysis of selected *objets d'art*. We begin with Archaic forms of native Japanese creative genius based on Shinto; study Ancient and Mediaeval sculpture, scrolls and screens; proceed with Late Mediaeval woodblock prints, and at the end cover the whole gamut of Japanese applied and decorative arts (ceramics, lacquer, netsuke, wood-, paper-, and metalwork).

COURSE OBJECTIVES:

1. To serve as a detailed introduction to the world of Japanese arts seen as a visual representation of the aesthetic and intellectual frameset of Japanese civilization.
2. To help you to understand a different type of culture and to demonstrate why Japanese art resonates so powerfully with the Western mind beginning from the end of the 19th century.
3. To build a professional vocabulary of art terms as a means to articulate facts and ideas in discussions, oral presentations, and in writing. In other words, to increase your ability to verbalize the visual language of art.
4. We will further focus on developing your critical faculties -- the ability to apprehend and comprehend a work of art.

TOPICS

MORTALS, MOUNDS & KAMI: prehistoric and early Shinto art (till 6th century)	SB 14-23; 24-29. PM pp. 12-32; pp. 33-38
ASUKA-NARA (552-794) TEMPLES: (Early Buddhist architecture and sculpture)	SB 29-58 PM pp. 38-80
HEIAN COURT AND ITS IDEALS OF BEAUTY: Arts of the classical antiquity (794-1185) Sculpture and hand scroll painting	SB 59-105 PM pp. 97-110 116-129; 133-144
SAMURAI CULTURE AND THE ARTS	SB 107-114

of early mediaeval Japan (1185-1333)	PM 147-58; 163-174
HIGH MIDDLE AGES: ZEN ARTS in Muromachi epoch (1333-1573): Hanging scrolls (technique, genres, artists, audience, usage)	SB 114-140 TTh 10/14,16 PM pp. 174-76; 194-210
How to write a paper. REVIEW	handouts
COMMENTS on the exam The Art of Tea Ceremony	SB 150-169 PM pp. 204, 209-40.
A TURBULENT TRANSITION: Momoyama period (1573-1615) Castles, gardens, and screens.	SB 141-150 PM Ch. 5: pp. 211-35 Pp. 237-242
LATE MEDIAEVAL ART: Edo prosperity (1615-1868). Woodblock prints and Literati Painting	SB 184-192; 172-184 PM Ch. 6: pp. 243-46 273-76; 278-81; 285-95; 304-18
DECORATIVE ARTS OF EDO TIME: Ceramics, lacquers, metal-and woodwork.	SB 160-172 PM Ch. 6: pp. 319-22
REVIEW	H andouts
FINAL EXAMINATION (10:30-12:30)	