

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления/ специальности [код
направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/ магистра/
специалиста

**Санкт-Петербургский филиал федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования "Национальный исследовательский университет
"Высшая школа экономики"**

Факультет Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук

**Рабочая программа дисциплины
«История искусства и литературы»**

для образовательной программы «История»
направления подготовки 46.03.01 «История»
уровень – бакалавр

Разработчики программы:

Старший преподаватель Н.В. Балагуров, nbalagurov@hse.ru

Доцент Д.Я. Калугин dkalugin@hse.ru

Согласована менеджером ОП История

«29» августа 2019 г.

А.А. Филимоновой

Утверждена Академическим советом ОП История

« ____ » _____ 2019 г.

Академический руководитель ОП

д.ист.н. А.А. Селин

Санкт-Петербург, 2019

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

1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки бакалавра 46.03.01 «История», изучающих дисциплину «Специальные исторические дисциплины».

Программа разработана в соответствии с:

- Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 46.03.01 «История» [https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436422/46.03.01 История.pdf](https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321436422/46.03.01%20История.pdf)
- Образовательной программой по направлению подготовки бакалавра 46.03.01 «История».
- Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки бакалавра 46.03.01 «История».

2 Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «История искусства и литературы» являются раскрытие эвристических возможностей методов различных специальных исторических дисциплин, взаимодействия в процессе исторического исследования,

При этом решаются следующие задачи:

- знакомство студентов с проблематикой и методами различных специальных исторических дисциплин;
- усвоение понятийно-категориального аппарата специальных областей исторического знания;
- знакомство с основными этапами развития и становления комплекса исторических дисциплин;
- формирование навыков работы с разными типами исторических источников в зависимости от поставленной исследовательской задачи.

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:

- знать основные научные проблемы специальных исторических дисциплин и основные этапы их развития.
- владеть научным инструментарием и понятийно-категориальным аппаратом специальных исторических дисциплин, специальной терминологией
- уметь выбирать адекватные методы исследования, соответствующие его задачам и корпусу источников,
- уметь самостоятельно ориентироваться в источниках, составлять и использовать имеющиеся базы данных в процессе исторического 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	Форма контроля уровня сформированности компетенции
Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода)	УК-5	Умеет критически прочитывать предложенные к семинарским занятиям тексты, сравнивать исследовательские позиции авторов, использовать почерпнутые в них аргументы для участия в дискуссиях и собственных текстах	Лекции, семинарские занятия, дискуссии, написание контрольных работ, выполнение письменных домашних заданий	Устный ответ на семинаре на вопрос по прочитанному тексту; письменное домашнее задание - эссе на предложенную тему.
Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения	УК-8	Умеет дать развернутый ответ по тематике семинара, умеет работать с научным материалом	Лекции, семинарские занятия, дискуссии, написание контрольных работ, выполнение письменных домашних заданий	Дискуссия на семинаре по предложенному вопросу
Способен создавать научные тексты на государственном и иностранном языках	ПК-1	Умеет писать аналитический текст, опираясь на изученные методы анализа изобразительных и литературных произведений	Выполнение письменного задания	Письменное домашнее задание - эссе на предложенную тему.
Способен осваивать специальную	ПК-6	Осуществляет поиск научной специальной литературы по теме эссе на разных языках,	Лекции, семинарские занятия, дискуссии,	Устный ответ на семинаре на вопрос по прочитанному тексту, письменное

литературу на нескольких языках		критически относится к ней.	написание кон-трольных работ, выполнение письменных до-машних заданий	домашнее задание (эссе)
---------------------------------	--	-----------------------------	---	-------------------------

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина относится к блоку обязательных дисциплин, обеспечивающих базовую профессиональную подготовку.

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

- «Источниковедение, теория и история исторического знания»; «Источниковедение и информационные ресурсы истории», «Античность и Византия», «Европа в V–XVII вв.», «Россия XVIII–XX вв.»

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

- знанием отечественной и всемирной истории на уровне программы 1-2 курсов бакалавриата;
- иметь представление о существующих системах классификации исторических источников;
- иметь представление об информационном потенциале основных типов и видов исторических источников;
- владеть базовыми навыками анализа исторических источников.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении всех других профессиональных и специальных дисциплин и в ходе самостоятельной исследовательской работы.

5 Тематический план учебной дисциплины

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 4 зачетные единицы

№	Название раздела	Всего часов	Аудиторные часы		Самостоятельная работа
			Лекции	Семинары	
1	Введение в историю искусства	2	2	0	0
2	Произведение искусства как текст.	12	2	2	8
3	Искусство и действительность.	12	2	2	8
4	Историческая живопись: история жанра.	16	4	4	8

5	Портрет.	12	2	2	8
6	Пейзаж.	12	2	2	8
7	Фотография как вид искусства и исторический источник	10	0	2	8
8	Специфика литературы как вида искусства	4	2	2	0
9	Фольклор и литература: искусство формулы	12	2	2	8
10	Литература как форма концептуализации опыта	12	2	2	8
11	Фигуры рационализма и наоборот: Просвещение и контр-Просвещение	12	2	2	8
12	Буржуа и его роман	12	2	2	8
13	Город как текст	12	2	2	8
14	Голая жизнь и как стать свидетелем непереносимого опыта	12	2	2	8
ИТОГО		152	28	28	96

6 Формы контроля знаний студентов

Тип контроля	Форма контроля	1 год	Параметры **
Текущий контроль	Тест	1, 2 модули	Письменное тестовое задание
	Аудиторная работа	1, 2 модули	Аудиторная работа предполагает индивидуальную работу
Итоговый	Экзамен	2	Письменное тестовое задание

6.1 Критерии оценки знаний, навыков

Текущий контроль

Аудиторная работа

Оценка	Критерии выставления оценки
«Отлично» (8-10)	Студент демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала; принимает активное участие в обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявляет творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.
«Хорошо» (6-7)	Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и основных категорий курса; усвоил основную литературу, рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в обсуждениях на семинарских занятиях.
«Удовлетворительно» (4-5)	Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной литературой, рекомендованной программой, иногда участвует в обсуждении, задает вопросы.
«Неудовлетворительно» (0-3)	Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не обнаруживает знания основного учебно-программного материала.

Тестовое задание

Тестовое задание, состоящие из десяти вопросов, оцениваются по десятибалльной системе. Правильный ответ на вопрос оценивается в один балл.

Итоговый контроль

Экзамен

Экзаменационное задание, состоящие из десяти вопросов, оцениваются по десятибалльной системе. Правильный ответ на вопрос оценивается в один балл.

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:

$$O_{\text{накопленная}} = 0,5O_{\text{тест}} + 0,5 O_{\text{сам}}, \text{ где}$$

$O_{\text{тест}}$ – суммарная оценка за тест,

$O_{\text{сам}}$ – оценка за самостоятельную работу (участие в работе на семинарах)

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим образом:

$$O_{\text{результ}} = 0,5 \cdot O_{\text{накоп}} + 0,5 \cdot O_{\text{экс}}, \text{ где}$$

$O_{\text{накопл}}$ – накопленная оценка по дисциплине

$O_{\text{экс}}$ – оценка за экзамен

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.

7 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в историю искусства

Лекция 1. Введение. Зачем историку знать искусство?

Предмет истории искусства и его специфика. История искусства в системе гуманитарных дисциплин. Основные вехи развития дисциплины. “Визуальный поворот”. От истории искусства к визуальным исследованиям. Произведение искусства как исторический источник.

Тема 2. Произведение искусства как текст

Лекция 2. Произведение искусства как текст.

Метафора “языка” и “текста”. Методы “чтения” визуального текста. Слово и изображение.

Иконография и иконология и их критика. От метафор к аналитическим категориям “языка” и “текста”. Структурно-семиотический подход. “Уликовая парадигма” К. Гинзбурга.

Семинар 1. Анализ изобразительного текста.

Тема 3. Искусство и действительность

Лекция 3. Искусство и действительность.

Теории и практики подражания действительности от античности до наших дней. Понятие репрезентации. Проблема реализма в истории искусства.

Семинар 2. Навыки чтения изобразительного текста.

Тема 4. Историческая живопись.

Лекция 4. Жанры Изобразительного искусства. Историческая живопись.

Понятие жанра изобразительного искусства. Иерархия жанров искусства. Историческая живопись.

Понятие *historia* в Италии эпохи Ренессанса.

Лекция 5. Историческая живопись. XVII-XVIII столетия.

Итальянские академии искусства. Пуссен и канон классицистической исторической картины.

Итальянская археология. Раскопки Геркуланума и Помпеи. Пиранези и неоклассицизм.

Французский неоклассицизм. «Революционный классицизм» Ж.Л. Давида. Гойя и его историческая живопись. Французская историческая картина эпохи романтизма. Стиль «трубадур». Историческая живопись эпохи реализма. Упадок жанра исторической живописи.

Семинар 3. Иконографический и иконологический методы

Семинар 4. Социальная история искусства.

Тема 5. Портретная живопись.

Лекция 6. Портрет.

История жанра. Функции портрета. Групповой портрет. Автопортрет. Портрет и идентичность.

Семинар 5. Репрезентация власти

Тема 6. Пейзажная живопись.

Лекция 7. Пейзаж.

Истоки жанра. Виды пейзажа. Пейзаж и идеология. Репрезентация пространства. Образы других земель в европейском искусстве.

Семинар 6. История искусства в контексте политической повестки.

Тема 7. Фотография как вид искусства

Семинар 7. Фотография как вид искусства и исторический источник

Тема 8. Специфика литературы как вида искусства.

Лекция 8. Подходы к анализу литературного текста

Литература и история, зачем историку нужно знание литературы? Что такое литература?

Специфика литературы относительно остальных видов искусств (живописи). Генезис понятия литературы, основные этапы развития литературы, социальное измерение литературы, литература как социальный институт. Идея классики, конструирование истории литературы. Изображение человека в литературе. Зачем нужно искусство современному человеку.

Семинар 8 Литература как источник -- чего?

Тема 9. Фольклор и литература: искусство формулы

Лекция 9. Фольклор и массовая литература.

Соотношение эпоса и сказки. Жанровые особенности сказки. История изучения сказки и ее поэтики. Книги В.Я. Проппа «Морфология сказки» и «Исторические корни волшебной сказки» как научный прорыв в изучении сказки. Типология сказочных сюжетов В.Я. Проппа. Понятие функции и анализ сказочных мотивов. Сказка и обряд инициации. Сказка как жанр современной массовой литературы. Специфика массовой литературы и природы литературы формул.

Семинар 9. Мотивный анализ сказки и произведений массовой литературы.

Тема 10. Литература как форма концептуализация опыта

Лекция 10. Новое время: человек в изменившемся мире.

Формы концептуализации опыта в европейской культуре. Религиозный опыт и смысл существования. Протестантизм и его последствия. Появление новой концепции субъекта. Человек на острове. Даниэль Дэфо и его «Робинзон Крузо»: становление европейской мифологии. Трудные? дни протестанта: «мирская аскеза». Протестант в поисках смысла жизни. Автобиография Франклина.

Семинар 10. Труд и спасение. Поиски бога в повседневности. Человек и его внутренний мир.

Тема 11. Фигуры рационализма и наоборот: Просвещение и Контр-Просвещение

Лекция 11. Философские основания просветительской эпохи. Философия Декарта и рождение европейского рационализма. Энциклопедия Дидро-Д'Аламбера и производство новой картины мира. Просвещение и социальная критика просветителей. Пороки и добродетели в эпоху Просвещения. Критика просветительской концепции человека. Контр-Просвещение. Капитуляция разума перед телом и влечением. Страх и ужас как изнанка Просвещения. Готический роман: замок, призраки, тайна. Сексуальность викторианской эпохи. Коммерциализация ужаса.

Семинар 11. Феномен литературной фантастики. Понятие фантастического.

Тема 12. Буржуа и его роман

Лекция 12. Становление буржуазной литературы. Классицизм и кодификация литературы. Коллизия аристократия-буржуа: разум и эгоизм против сердца и альтруизма. Роман в классицистической системе жанров. Нейтрализация аристократических добродетелей в буржуазной литературе.

Романы Самуэля Ричадсона как прототекст буржуазной литературы. Просветительский роман. Женщина как герой романа: добродетель, чувствительность. Морализм буржуазного романа. Роман о восхождении и крахе.

Семинар 12. Герой буржуазного романа глазами социолога. Пьер Бурдьё анализирует роман Гюстава Флобера «Воспитание чувств».

Тема 13. Город как текст.

Лекция 13. Город как текст. Город как особое пространство. Город как герой литературного текста. Типология города и их история. Философские концепции города. Город и утопия. Город романтический и реалистический. Анализ городского текста.

Семинар 13: Город как культурный объект

Тема 14. Голая жизнь и как стать свидетелем непереносимого опыта

Лекция 14. Человечество и опыт тотального уничтожения. Интерпретации Холокоста. Биополитика и голая жизнь: Фуко-Агамбен. Литература об Освенциме и после Освенцима. Жизнь и экзистенциальный проект Primo Levi. Проект Ланцмана «Шоа»: свидетельство вместо субъекта? Репрезентация запредельного опыта: советская лагерная литература (В. Шаламов). Искусство как терапевт (теория катарсиса в современном мире).

Семинар 14. Текст как свидетельство. Primo Levi. Реинкарнации возвышенного: «Как рассказать о том, для чего не существует слов?»

8 Образовательные технологии

Данная дисциплина преподается в форме лекционных и семинарских занятий. Отдельные занятия строятся в виде беседы со студентами, а также дискуссии по отдельным вопросам. В процессе занятий студенты знакомятся с рекомендуемой литературой, обсуждают ее в аудитории, представляют конспекты.

8.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины

Успешное освоение курса предполагает ознакомление студентов с рекомендованной литературой и активную работу на семинарах. Реализация дискуссионного метода при организации семинаров требует от студентов самостоятельной работы в группах, предварительного формулирования вопросов к текстам и согласования их с преподавателем. Приветствуется поиск дополнительной информации с использованием интернет-ресурсов, материалов фондов библиотек и архивов города. Вопросы, возникающие при чтении литературы, необходимо задавать преподавателю.

8.2. Рекомендации для самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко понимать, что самостоятельная работа – не просто обязательное, а необходимое условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;
- формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков;
- развития исследовательских умений;
- получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и научно-теоретической) деятельности.

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:

- аудиторная;
- внеаудиторная.

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию.

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины, раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью реализации собственных учебных и научных интересов.

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности студента.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на семинарских занятиях.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Пример вопроса для обсуждения на семинаре:

Интерпретируйте предложенное вам произведение искусства в контексте исторического контекста его создания.

9.2. Примеры экзаменационных вопросов:

1. Что такое «искусство»? Что понимали под «искусством» в разные исторические эпохи?
2. Что такое жанр изобразительного искусства? Когда была сформулирована иерархия жанров искусства?
3. Как менялось отношение искусства к действительности? Что такое мимесис?
4. В чем заключаются основные особенности иконографического метода?
5. В чем отличие иконографии от иконологии?
6. В чем заключаются основные особенности формального метода в искусствоведении?
7. В чем заключаются основные особенности социальной истории искусства?
8. Что такое историческая живопись? Каковы основные этапы развития исторической живописи?
9. Чем живопись французского классицизма отличается от живописи французского неоклассицизма (на примере Пуссена и Давида)?
10. В чем историческое значение картины Ф. Гойи «Расстрел повстанцев 3 мая 1808 года»?
11. В чем заключается историческое значение картины Э. Делакруа «Свобода, ведущая народ»?
12. Каковы основные этапы развития пейзажной живописи?
13. В чем особенности портретного жанра живописи? Каковы основные этапы его развития?
14. В чем преимущества и недостатки фотографии как исторического источника?

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1 Основная литература

1. Вёльфлин Г. Основные понятия истории искусств / Пер. А.А. Франковского. М.: Юрайт, 2018.
2. Гиленсон Б.А. История зарубежной литературы от Античности до середины XIX века. В 2 т. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016.

10.2 Дополнительная литература

1. Бёрк П. Что такое культуральная история? / Пер. с англ. А. Лазарева. 2-е изд. М.: Изд. дом ВШЭ, 2016. Режим доступа: https://id.hse.ru/data/2016/06/16/1117483799/Burke_text2_сайт.pdf (дата обращения: 01.06.2017)
2. Ванеян С. Гомбрих, или Наука и иллюзия. Очерки текстуальной прагматики. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. Режим доступа: https://id.hse.ru/data/2015/08/12/1087747504/1Ванеян-текст_сайт.pdf (дата обращения: 01.06.2017)
3. Гиленсон Б.А. История литературы США. В 2 т. / 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2016.
4. Кобрин К. Modernite в избранных сюжетах. М.: Изд. дом ВШЭ, 2015. Режим доступа: https://id.hse.ru/data/2015/04/27/1105448142/Кобрин-текст_лит.pdf (дата обращения: 01.06.2017)
5. Минералов Ю.И. Основы теории литературы. Поэтика и индивидуальность. М.: Юрайт, 2018.
6. Плеханов Г.В. Теория искусства и история эстетической мысли. В 2 т. М.: Юрайт, 2018.
7. Шабанов А.Е. Передвижники: Между коммерческим товариществом и художественным движением. СПб.: Изд-во Европейского Университета, 2015. Режим доступа: https://eupress.ru/uploads/files/A-153_pages.pdf (дата обращения: 01.06.2017)

10.3 Справочники, словари, энциклопедии

Онлайн справочник Grove Art Online. Режим доступа (через страницу электронных ресурсов НИУ ВШЭ): http://www.oxfordartonline.com/public/book/oao_gao

10.4 Информационные справочные системы

Библиотека «ARTstor Digital Library». Режим доступа (через страницу электронных ресурсов НИУ ВШЭ): <http://www.artstor.org/content/artstor-digital-library-features-benefits>

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для лекций и семинаров используется проектор и компьютер с выходом в Интернет.

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий:

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.