

Программа учебной дисциплины «Теория и история искусства»

Утверждена
Академическим советом ООП
Протокол №01 от «23» августа 2019 г.

Автор	Левченко Я.С.
Число кредитов	9
Контактная работа (час.)	136
Самостоятельная работа (час.)	206
Курс	1
Формат изучения дисциплины	Без использования онлайн курса

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Целями освоения дисциплины «Теория и история искусства» являются ознакомление студентов с основными понятиями, периодами и направлениями в теории и истории искусства преимущественно в его западноевропейской версии от античности до современности, раскрытие специфики теории и истории искусства как гуманитарной науки, рассмотрение актуальных теоретических проблем искусствознания, ознакомление с различными типами интерпретаций произведений искусства, углубление профессиональной подготовки студентов через их приобщение к различным исследовательским стратегиям.

В результате освоения дисциплины студент должен:

- **Знать:**
основные этапы и периоды в истории искусства, ведущие теоретические концепции классического и современных наук о культуре.
- **Уметь:**
излагать учебный материал в области теории и истории искусства, анализировать художественные факты, явления и процессы, использовать возможность приложения усвоенной информации.
- **Владеть:**
начальным аппаратом анализа произведения искусства, навыками применения современного теоретического знания в сфере интеллектуальной работы.

Изучение дисциплины «Теория и история искусства» базируется на следующих дисциплинах:

- МХК (школьный курс)

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

- обладает культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структурированию информации, постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения;
- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации компьютерные средства визуальной репрезентации;
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе;
- способен находить организационно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность;
- владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно и убедительно оформить результаты мыслительной деятельности, владение различными жанрами письменной речи;
- умение использовать в социальной, познавательной и профессиональной сферах деятельности навыков работы с персональным компьютером, программным обеспечением, сетевыми ресурсами, умение пользоваться базами данных;
- владение двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации;
- умение использовать современные информационные технологии визуальной презентации для решения коммуникативных задач.

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

- История западной культуры;
- Философия и теория современного искусства;
- Современная массовая культура.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕМА 1. Что такое искусство.

Что такое искусство? Искусство и культурные практики. Искусство, ремесло и техника. Теории происхождения искусства (игровая, трудовая, миметическая и др.) Взгляды антропологов и социологов на происхождение искусства. Задачи искусства в истории культуры. Что такое «эстетическое восприятие»? Мимесис и поийесис (Аристотель). Есть ли прогресс в искусстве? Оппозиция эстетического и практического.

ТЕМА 2.

Классификация

искусств.

Условность в искусстве. Произведение искусства как модель. Функции произведения искусства. Классификация искусств. Иерархия видов искусства и ее историческая подвижность. Критика деления искусств на роды и виды. Происхождение и задачи теории искусства. Категория стиля.

ТЕМА 3. Искусство как

социальная коммуникация.

Коммуникативный аспект искусства. Авангард – Мейнстрим – Андеграунд в истории искусства. Эволюция статуса художника в культуре. Зритель и потребитель искусства. Художественный рынок. Искусство в большом городе. Практики потребления искусства (музей, галерея). Коммеморация (памятники, кладбища, другие формы воплощения и взаимодействия с памятью).

ТЕМА 4.

Архитектура как функциональное искусство. Абстрактность, материальность и другие свойства архитектуры. Анализ архитектурного образа. Воздух, вода, растительность как архитектурный контекст. Структура ландшафта и внутреннее убранство здания. Материал архитектуры. Древние постройки и космогонические мифы. Базовые архитектурные формы (пирамида, зиккурат, башня). Технологическая революция формы.

ТЕМА 5

Классика как проблема культурной теории. Регулярность и симметрия как принципы классики. Ордер и его элементы. Дворец-лабиринт в Кноссе как отражение мифа о Минотавре. Акрополь (фабрика власти). Некрополь (фабрика бессмертия). От линейного ритма в архаике к объему в эллинизме. Классическая архитектура от античности до палладианства (миф о вечности классики).

ТЕМА 6.

Византия как пример имперского стиля. Мегаломания и тоталитаризм. Пути развития европейской архитектурной традиции. Центрический храм и базилика. Крестово-купольный объем. Семантика креста. Космическая, топографическая и временная символика храма. Романский и готический стили как оппозиция художественных языков и типов сознания. Готика как альтернатива античной классике, основа европейской идентичности и модель синтеза искусств.

ТЕМА 7.

Скульптура как элемент архитектурного декора. От рельефа к автономной фигуре (круглая скульптура). Материал скульптуры. Динамика объема, роль фона и ниши. Стоящая и сидящая фигура. Монументальная пропаганда. Классическая

скульптура (От Фидия и Мирона к Верроккьо и Микеланджело). Мотив оживающей статуи в культуре (Галатея, Плачущая мадонна Каменный гость, Медный всадник). Современная скульптура как элемент городской среды. «Чистый» объем и расподобление вещей.

ТЕМА 8.

Рисунок – основа изобразительного искусства. Материал рисунка. Краткая история средств изображения. Развитие контурного изображения: от примитивов к миниатюрам. Отделение графики от живописи как теоретическая проблема. Умбрийская школа, нидерландский рисунок от Рогира ванн дер Вейдена до Рембрандта.

ТЕМА 9.

Тиражная графика и формирование нового «печатного» сознания. Понятие эстампа и его парадигма. От ксилографии к офорту. Техника на службе искусства – прообраз модерна. От Шонгауэра и Дюрера к Рембрандту и Пиранези – диалектика детали и экспрессии.

III. ОЦЕНИВАНИЕ

Тип контроля	Форма контроля	1 год				Параметры **
		1	2	3	4	
Текущий (неделя)	Контрольная работа	7 Недел я				Письменная работа 60 минут / чел.
	Эссе	4 Недел я				4-5 тыс. слов
	Домашнее задание	Все				
Промежу-точный	Зачет					
	Зачет	7 неделя				Кумулятивная оценка + собеседование = 30 мин. / чел.
Итоговый	Экзамен					Устные тесты (2 списка) + собеседование = 10 мин. / чел.

Эссе и зачетная работа оценивается по следующим критериям:

- Структурность.* Вводные замечания (постановка проблемы), основная часть (характеристика истории вопроса, утверждения, иллюстрирующие кейсы (могут быть не отделены от утверждений, композиция свободная)), заключение (выводы).
- Логичность.* Мысль должна быть понятной, последующее должно вытекать из предыдущего, термины должны быть определены и использоваться в одном значении, степень ясности положений должна тяготеть к избыточности;
- Наличие аргументов.* Законченность и основательность высказываемых в работе положений. Наличие научного аппарата; минимальное требование – ссылок на ключевые работы в тексте (для демонстрации вовлеченности в контекст).
- Критическая позиция.* Результат: текст, содержащий собственное

суждение, с собственной позиции, аргументированное и с примерами. (Неправильно: пересказ. Правильно: собственное размышление над теми же вопросами, над которыми размышляет автор, но с учетом мыслей автора или же постановка под сомнение утверждений автора);

- Комментарии к цитатам.* Без комментариев цитата остается только в исключительных случаях, когда того требует прагматика, жанр, стиль фрагмента.
- Проблематизация.* Умение ставить вопрос к материалу.

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

От студентов требуется активное участие и коллективная работа в подготовке презентаций. Итоговая оценка складывается из пяти компонентов:

1. Активное участие на семинарах;
2. 1 раз за курс – эссе, то есть критическое суждение в связи с прочитанным материалом; публикуется в LMS за сутки до семинара; объем 400-500 слов абзаца;
3. Участие в коллективном устном выступлении. 1 раз за курс для каждого студента.

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

На зачете студентам предлагается:

- Дать определение трем терминам из списка, который студенты составляют сами в ходе подготовки к семинарам;
- Прокомментировать 1 фрагмент текста, картинку или видеоклип, который каждый студент получает во время зачете.

V. РЕСУРСЫ

5.1 Основная литература

- *Виппер Б. Р.* Введение в историческое изучение искусств. М.: Изобразительное искусство, 1985. М.: Изд-во Шевчук, 2013 <https://www.litmir.me/br/?b=124534&p=1>
- Гомбрих Э.* История искусства. М.: АСТ, 1998. 2-е изд.: М.: Искусство-XXI, 2013. <https://www.litmir.me/br/?b=167304&p=1>
- Вельфлин, Г.* Основные понятия истории искусства. Проблема эволюции стиля в новом искусстве. СПб.: Мифрил, 1994, М.: В. Шевчук, 2009. <https://www.litmir.me/bd/?b=556010&p=1>

5.2 Дополнительная литература

- Зедльмайр Г.* Искусство и истина. СПб.: Аxioma, 2000. <http://www.photographer.ru/cult/theory/3000.htm>
- *П.* Проблематика мест памяти // Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пуимеж, М. Винок. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999. С. 17-50. <http://ec->

dejavu.ru/m-2/Memory-Nora.html

- Бюрен Д. Функция музея // Художественный Журнал. 2009. № 73/74.
<http://xz.gif.ru/numbers/73-74/museum-function/>.

5.3 Программное обеспечение

№ п/п	Наименование	Условия доступа
1.	Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional RUS	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Microsoft Office Professional Plus 2010	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)

№ п/п	Наименование	Условия доступа
<i>Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы</i>		
1.	Консультант Плюс	<i>Из внутренней сети университета (договор)</i>
2.	Электронно-библиотечная система Юрайт	URL: https://biblio-online.ru/
<i>Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)</i>		
1.	Открытое образование	URL: https://openedu.ru/

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в составе:

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

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

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

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

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