

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Костромской государственный университет»
(КГУ)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
**МЕТОДЫ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Направление подготовки **50.06.01 Искусствоведение**,
направленность **Техническая эстетика и дизайн**

Квалификация (степень) выпускника:
исследователь; преподаватель-исследователь

Кострома

Рабочая программа дисциплины Методы искусствоведческого исследования разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 50.06.01 Искусствоведение (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №909 от 30 июля 2014 г. и зарегистрированным в Минюсте России 20 августа 2014 г. №33683.

Разработал: Галанин С.И., д.т.н., профессор по специальности Техническая эстетика и дизайн, профессор кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС, член Союза дизайнеров России

Рецензент: Иванова О.В., к.т.н., доцент, зав. кафедрой дизайна, технологии, материаловедения и экспертизы потребительских товаров, председатель КРО ООО «Союз дизайнеров России»

ПРОГРАММА УТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры технологии художественной обработки материалов, художественного проектирования, искусств и технического сервиса (ТХОМ, ХПИ и ТС).
Протокол заседания кафедры №11 от 25 июня 2019 г.

Заведующий кафедрой ТХОМ, ХПИ и ТС Шорохов С.А., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС. Протокол заседания кафедры № 10 от 18.05.2020 г.

Заведующий кафедрой ТХОМ, ХПИ и ТС Шорохов С.А., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС. Протокол заседания кафедры №2 от 28.09.2023 г.

И.о. зав. кафедрой ТХОМ, ХПИ и ТС Шорохов С.А., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС. Протокол заседания кафедры № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой ТХОМ, ХПИ и ТС Шорохов С.А., к.т.н., доцент

ПРОГРАММА ПЕРЕУТВЕРЖДЕНА:

на заседании кафедры ТХОМ, ХПИ и ТС. Протокол заседания кафедры № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

Заведующий кафедрой ТХОМ, ХПИ и ТС Шорохов С.А., к.т.н., доцент

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины – изучение наиболее широко используемых в настоящее время методов искусствоведческого анализа.

Задачи дисциплины – научить обучающегося:

- выявлять логику, алгоритм и ключевые аспекты изучаемых методов;
- понимать специфику терминологического и научного аппарата рассматриваемых теорий;
- выделять основные проблемы, которые ставит тот или иной исследователь, и каким путем идет к их разрешению;
- критически оценивать и анализировать различные подходы к истории искусств;
- применять изученные методы в своей собственной практике анализа памятников искусства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основные методы искусствоведческих исследований;

уметь:

- выделить ключевые проблемы и методы исследований;
- применять аналитический и терминологический аппарат разных искусствоведческих методов в своих работах;

владеть:

- выстраиванием алгоритма исследования в соответствии с изучаемыми искусствоведческими методами.

освоить компетенции:

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области технической эстетики и дизайна с использованием современных методов исследования и анализа, информационно-коммуникационных систем и технологий (ПК-1).

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина «Б1.В.ДВ.1-2 Методы искусствоведческого исследования» входит в перечень дисциплин по выбору. Имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплиной – «Б1.В.ОД.5 Дизайн, материалы и технология изготовления современных ювелирно-художественных изделий» и «Б1.В.ОД.3 Техническая эстетика и дизайн», «Б1.В.ОД.4 Основы научных исследований».

Для освоения дисциплины необходимы знания основных положений теории научных исследований, теории и методологии дизайна, современного дизайна, материалов и технологий изготовления ювелирно-художественных изделий.

Дисциплина рассчитана на углубление мировоззренческой и методологической подготовки молодых учёных в области искусствоведения и дизайна.

Данная дисциплина необходима для успешной научно-исследовательской деятельности и подготовки научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание учёной степени кандидата наук, для подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена, представления научного доклада об основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации).

4. Объём дисциплины

4.1. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием академических часов и виды учебной работы

Виды учебной работы	Очная форма	Заочная форма	
	5 семестр	4 семестр	5 семестр
Общая трудоёмкость в зачётных единицах	2	1	1
Общая трудоёмкость в часах	72	36	36
Аудиторные занятия в часах, в том числе:	4	6	6
Лекции	2	2	2
Практические занятия	2	4	4
Самостоятельная работа в часах	68	30	30
Форма заключительной аттестации	Зачёт	-	Зачёт

4.2. Объем контактной работы

Виды учебных занятий	Очная форма	Заочная форма
Лекции	2 (на группу)	4 (на группу)
Консультации (5% от лекций)	0,1 (на группу)	0,2 (на группу)
Практические занятия	2 (на группу)	8 (на группу)
Зачёт	0,25 (на 1 обучающегося)	0,25 (на 1 обучающегося)
Всего	4,1+0,25×к-во обучающихся	12,2+0,25×к-во обучающихся

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с указанием количества часов и видов занятий

5.1 Тематический план учебной дисциплины

Очная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа
			Лекции	Практич.	
1	Раздел №1. Основные виды искусствоведческого анализа	0,778/28	2	-	26
2	Раздел №2. Экспертиза или технико-технологические исследования произведений искусства	0,944(1,111)/34(40)	-	2	32
3	Подготовка к зачёту	0,278(0,111)/10(4)	-	-	10
Итого:		2/72	2	2	68

Заочная форма обучения

№	Название раздела, темы	Всего з.е/час	Аудиторные занятия		Самостоятельная работа
			Лекции	Практич.	
1	Раздел №1. Основные виды искусствоведческого анализа	0,778/28	2	4	30
2	Раздел №2. Экспертиза или технико-технологические исследования произведений искусства	0,944(1,111)/34(40)	2	4	20
3	Подготовка к зачёту	0,278(0,111)/10(4)	-	-	10
Итого:		2/72	4	8	60

5.2. Содержание

Раздел 1. Основные виды искусствоведческого анализа
Сравнительно-исторический анализ. Основные формы сравнительно-исторического метода: сравнительно-сопоставительный анализ; историко-типологическое и историко-генетическое сравнение; выявление сходства на основе взаимовлияния.
Формальный анализ. Параметры системы формального анализа произведений архитектуры, скульптуры, живописи и предметов ДПИ: материал, формат, размер, пропорции, текстура, свет, цвет, ритмическое и композиционная организация, конструкция, взаимодействие с внешней средой, соотношение внутренней и внешней структуры и пространства, временные ориентиры восприятия и проживания.
Иконографический анализ. Предмет иконографии – канонические аспекты языка искусства в искусствоведении. Методы иконографии: описание и систематизация типологических признаков и схем, принятых при изображении какого-либо лица или сюжетных схем, анализ совокупности изображений какого-либо лица, характерных для искусства какой-либо эпохи, направления.
Иконология как направление в искусствоведении шире. Предмет исследования иконологии: не только закрепленные религиозными культами каноны, но и любые устойчивые сюжеты и изобразительные мотивы в художественных произведениях (композиционные схемы, фрагменты схем, темы, сюжеты, атрибуты, символы и геральдические знаки), переходящие их эпохи в эпоху, от одного вида искусства к другому, от мастера к мастеру.
Структурный анализ. Связь с семиотикой (наука о знаковых системах) и семантикой (наука о смыслах). Рассмотрение истории искусства с точки зрения закономерностей развития знаковых и символических систем, связанных с такими понятиями, как культурные коды, бинарные оппозиции, архетип, мифологема.

Раздел 2. Экспертиза или технико-технологические исследования произведений искусства
Цели и задачи историко-искусствоведческой и искусствоведческой экспертизы. Объекты искусствоведческой экспертизы. Триада задач, решаемых в рамках искусствоведческой экспертизы: идентификационная, диагностическая и ситуалогическая.
Методы исследования, применяемые при искусствоведческой экспертизе. Вопросы, решаемые в рамках искусствоведческой экспертизы.
Оценка и атрибуция произведений искусства. Структура отчёта об оценке произведения искусства. Проведение самостоятельной экспертизы и технико-технологических исследований произведений искусства.

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине

Очная/заочная форма обучения

Раздел (тема) дисциплины	Задание	Часы	Методические рекомендации по выполнению задания	Форма контроля	Реком. лит-ра
Раздел №1. Основные виды искусствоведческого анализа	Изучение материалов лекции и рекомендованной литературы. Разработка практических заданий.	26/30	Аспирантам рекомендуется посещать лекции. Лекции – основное методическое руководство при изучении дисциплины, оптимально структурированное и скорректированное с учётом современного материала. В лекции глубоко и подробно аргументировано и методически строго рассматриваются главные проблемы темы. Кроме того, на лекции преподаватель проводит разъяснение многих теоретических аспектов материала, приводит ряд примеров из собственной практической деятельности, которые, как правило, отсутствуют в литературных источниках. На практических занятиях необходимо пользоваться доступные современные методы исследования и анализа, информационно-коммуникационные системы и технологии.	Устный или письменный опрос. Проверка практических заданий.	1 – 8
Раздел №2. Экспертиза или технико-технологические исследования произведений ювелирного искусства		32/20			
Зачёт	Подготовка к зачёту.	10/10	Необходимо систематизировать учебный материал, пройденный в рамках дисциплины, на основании лекций и рекомендованной литературы	Сдача зачёта	
Итого		68/60			

6.2. Тематика и задания для практических занятий

№	Наименование (тема) практического занятия	Задания для практических занятий
6.2.1.	Оценка и атрибуция изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов	При проведении практических занятий необходимо продумать методику проведения экспертизы. В процессе экспертизы необходимо: - установить подлинность произведения или предмета; - определить время и место создания произведения, школы и авторства; - определить художественную ценность произведения искусства.
6.2.2	Оценка и атрибуция ювелирного изделия	Подготовить и написать отчёт по практической работе. Защитить отчёт по практической работе. В результате проведения практических работ формируется способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в области технической эстетики и дизайна с использованием современных методов исследования и анали-

		за, информационно-коммуникационных систем и технологий.
--	--	---

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины

№пп	Наименование, выходные данные	Где находится	К-во экз.
Основная литература			
1	Виппен Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Всесоюзный научно-исследовательский институт искусствознания Министерства культуры СССР. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Изобразительное искусство, 1985. - 283 с.	Библиотека КГУ	2
2	Осокин Ю.В. Введение в теорию системных исследований искусства. - Москва : Алетея, 2003. - 400 с.	Библиотека КГУ	2
Дополнительная литература			
3	Большакова Л.З. Искусствоведение: Электронное учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.З. Большакова. — Электрон. лан. — Санкт-Петербург : ИЭО СПбУТУиЭ. 2009. — 139 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/63816 .	ЭБС «Лань» e.lanbook.com	Электронный ресурс
4	Осипова В.Л. Стилистика и релактивирование искусствоведческих работ [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Л. Осипова. — Электрон. лан. — Омск : ОмГУ. 2016. — 152 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94056 .	ЭБС «Лань» e.lanbook.com	Электронный ресурс
5	Анализ и интерпретация произведения искусства. Художественное соответствие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.А. Яковлева [и др.] : 2018-06-13. — Электрон. лан. — Санкт-Петербург : Лань. Планета музыки. 2018. — 720 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/107314 .	ЭБС «Лань» e.lanbook.com	Электронный ресурс
6	Копцаев В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Б. Копцаев. — Электрон. лан. — Москва : Влалос. 2014. — 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96272 .	ЭБС «Лань» e.lanbook.com	Электронный ресурс
7	Сборник научно-исследовательских работ «ажурные ювелирные техники обработки художественного металла, филигрань и ажурное литье». Вопросы реставрации и атрибуции № 1. – Московская государственная художественно-промышленная академия имени С.Г. Строганова, 2012. – 128 с.	ЭБС «Лань» e.lanbook.com	Электронный ресурс
8	Экспертиза и атрибуция изделий декоративно-прикладного искусства: учеб. пособие / А.Ф. Миронова. — 2-е изд. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 96 с. — (Высшее образование: Бакалавриат).	ЭБС «Знаниум» znanium.com	Электронный ресурс

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Электронные библиотечные системы:

1. ЭБС «Лань» e.lanbook.com
2. ЭБС «Университетская библиотека online»
3. ЭБС «Znanium» znanium.ru

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

9.1. Специализированные лаборатории и классы			
№ п/п	Номер, наименование, принадлежность помещения	Площадь, м ²	К-во посадочных мест
1	Поточные лекционные аудитории, оснащенные комплексами ТСО ауд. Ж-202; Ж-204	30; 26	26; 22
9.2. Основное учебное оборудование			
№ п/п	Наименование	Год изготовления	№ помещения
1	Телевизор LG 20F 89, 2-00; Видеоплейер LG W 182W, 2-00; Проектор Epson EMP-X5: LCD, 2200lm, XGA (1024×768), 400:1, 2.7kg (EMP-X5), 2-08; Экран Class-Rate 180×180 белый матовый, 2-08 0400002284; С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07.	2012-2017	Ж-202
2	Проектор Epson EMP-1715 (2700lm/400:1/XGA(1024x768)), 2-08; Настенный экран Lumien Eco Picture 200×200 см Matte White (LEP-100103), 4-14; С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07; Художественный фонд	2012-2017	Ж-204

Специальное лицензионное программное обеспечение не используется.